摄影师完全手册

专业摄影人解析成就职业摄影师的必学基本功

150个练习涵盖9类经典题材和关键实战技法

精彩的摄影作品范例兼具技术参考和鉴赏价值

必学的150个摄影技法

[英] 约翰·伊斯特比 编著

150 WORKOUTS FOR STUDENT PHOTOGRAPHERS

中国青年出版社
中国青年电子出版社
http://www.21books.com http://www.cgchina.com
中青雄狮

VISIT…

LANZAROTE Caliente.COM

摄影师完全手册

必学的150个摄影技法

责任编辑／肖　辉
张君娜
刘海芳
林　杉
封面设计／王　蓉

你是一名初级摄影师或是一名业余摄影爱好者吗？职业摄影师带领你走进真正的摄影世界，助你成为职业的摄影人。

- 150个精彩练习指导你如何利用多种元素进行完美构图，如何充分运用各种光线和镜头，进而创作出不同以往的摄影作品，这将有助于形成个人独特的摄影风格。
- 9类摄影题材教授如何应对千差万别的拍摄场景，并且得到自己想要的拍摄效果，举一反三之后就能独自掌控因时因地而异的拍摄环境，还可以拍出专业的作品。
- 介绍如何通过后期处理更好地编辑摄影作品，并借助博客展示自己的作品，同时带领你寻找摄影产业中极具竞争力的就业机会，助你学以致用，成为职业摄影师。

上架建议　艺术－摄影－摄影技法

刮开涂层将16位防伪密码发短信至106695881280
短信查询立辨真伪
短信发送以当地资费为准接收免费
详情请查询中国扫黄打非网www.shdf.gov.cn
更多图书信息请登陆www.21books.com

明码　3127 3044 6130 7141
密码

ISBN 978-7-5006-9549-3

9 787500 695493 >

定价:48.00元

摄影师

完全手册

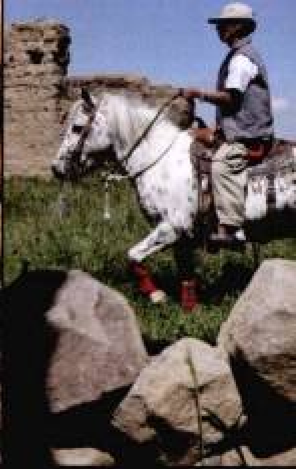
必学的150个摄影技法

摄影师

完全手册

必学的150个摄影技法

中国青年出版社
中国青年电子出版社
http://www.21books.com http://www.cgchina.com
中青雄狮



Copyright©2010 Quarto Publishing plc.
Simplified Chinese Edition©2010 China Youth Press

律师声明

北京市邦信阳律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由英国 Quarto 出版社授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

短信防伪说明

本图书采用出版物短信防伪系统，读者购书后将封底标签上的涂层刮开，把密码（16 位数字）发送短信至 106695881280，即刻就能辨别所购图书真伪。移动、联通、小灵通发送短信以当地资费为准，接收短信免费。短信反盗版举报：编辑短信 "JB，图书名称，出版社，购买地点" 发送至 10669588128。客服电话：010-58582300

侵权举报电话

全国 "扫黄打非" 工作小组办公室
010-65233456　65212870
http://www.shdf.gov.cn

中国青年出版社
010-59521012
E-mail: cyplaw@cypmedia.com
MSN: cyp_law@hotmail.com

版权登记号： 01-2010-5543

图书在版编目（CIP）数据

摄影师完全手册：必学的 150 个摄影技法 /（英）伊斯特比编著；朱亮亮，焦立艳译．—北京：中国青年出版社，2010.9

ISBN 978-7-5006-9549-3

Ⅰ. ①摄… Ⅱ. ①伊… ②朱… ③焦… Ⅲ. ①摄影技术－手册 Ⅳ. ①TB8-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字

（2010）第 181907 号

摄影师完全手册：
必学的 150 个摄影技法

（英）约翰·伊斯特比 / 编著　朱亮亮 焦立艳 / 译

出版发行：中国青年出版社
地　　址：北京市东四十二条 21 号
邮政编码：100708
电　　话：（010）59521188 / 59521189
传　　真：（010）59521111
企　　划：北京中青雄狮数码传媒科技有限公司
责任编辑：肖　辉　张君娜　刘海芳　林　杉
封面设计：王　蓉
印　　刷：利丰雅高印刷（深圳）有限公司
开　　本：889 x 1194 1/16
印　　张：8
版　　次：2010 年 10 月北京第 1 版
印　　次：2010 年 10 月第 1 次印刷
书　　号：ISBN 978-7-5006-9549-3
定　　价：48.00 元

本书如有印装质量等问题，请与本社联系
电话：（010）59521188 / 59521189
读者来信：reader@cypmedia.com
如有其他问题请访问
我们的网站：www.21books.com
"北京北大方正电子有限公司"
授权本书使用如下方正字体
封面：方正兰亭黑系列

目录

前言　6

第一章
概况　10

摄影概况　12
21世纪的摄影　14
摄影的应用　18
学习用摄影的方法去看事物　20
摄影的道德规范　22

第二章
摄影题材　24

街头摄影　26
影棚摄影　28
时尚摄影　30
静物摄影　32
野生动植物摄影　34
风景摄影　36
新闻摄影　38
人像摄影　40
摄影专辑　44

第三章
摄影器材、摄影方法、摄影技巧　48

相机和其他配件　50
画幅　54
镜头　56
拍摄彩色照片　58
闪光灯摄影　64
拍摄黑白照片　68
夜景摄影　72
冲印照片　74
数码摄影　76
数字后期处理　78

第四章
拍摄　80

创造性地使用镜头　82
创造性地使用光线　86
构图　92
捕捉瞬间　98
相互作用与关系　100
捕捉情感　102
工作中的人们　104
概念和构思　106

第五章
编辑和展示　110

编辑作品　112
在线博客展示　116
学院申请　118
就业机会　122

资源　124
索引　126
致谢　128

前 言

相信对于许多人来说，当突然遇到某个不会再出现第二次的特殊瞬间时，都会产生将其拍摄下来作为留念的想法。正是由于这个原因，在我还是个少年时，便开始学习和研究亨利·卡蒂埃–布列松（Henri Cartier–Bresson）的摄影作品，他是法国的传奇摄影师，是著名的玛格南（Magnum）图片社的创始人之一。

决定性瞬间（对页图）
亨利·卡蒂埃-布列松的著名摄影作品，拍摄于1932年的圣拉扎尔火车站。

1979年我刚刚离开校园的时候，还没有明确地规划好未来的生活。我的父母希望我继续求学，进入在当时看来非常热门并且会有较高经济收入的金融行业。如果不是因为在巴黎的那一年我并没有获得很好的金融就业机会，那么今天坐在这里的也不会是现在的我——一个已经从事摄影工作将近30年的摄影师。在本书中，我将讲述在这30年中所发现的关于摄影作品和摄影师的最令人兴奋和有趣的故事。

年轻时，我对于摄影的热爱几乎是疯狂的。我有一台不错的相机，偶尔会用自己的方式拍些照片，而且很热衷于在朋友家的暗房里自己动手冲洗照片。但是不得不坦白地说，在当时，摄影对于我来说只是众多爱好中的一个而已。碰巧在校园时期我最好的朋友是英国著名摄影记者唐·麦库林（Don McCullin）的侄子，他那神秘并且刺激的工作在很大程度上影响了我。与唐·麦库林那些关于战争和人类痛楚的摄影作品不同，我的卧室墙壁上挂着的是典型的装饰照片，来自于当时的摄影师大卫·汉密尔顿（David Hamilton），那些照片以法国风景为背景，模糊地描绘了半裸的少女。

在巴黎，我慢慢地成长。我经常需要值夜班，当我走在下班回家的路上或者是在休息时间外出闲逛时，我发觉自己生活在一个非常棒的城市，我开始热衷于从不同的角度来观察这座城市。我迎接巴黎早晨的来临，漫步于市场中，穿梭在人群中并且与所有喜欢漫步的人们交流，我享受着每个时刻。当然，也许是因为我当时的年龄，又或者是因为受巴黎所独有的浪漫气息感染，我非常想记录下这些宝贵的经历，用一些特殊的记忆方式来记录我曾经在那个年代、在那座城市所经历的一切。

摄影的出现

一次偶然的机会，我在蓬皮杜（Pompidou）艺术文化中心的一家书店里找到了一本非常大而厚重的书，这是一本亨利·卡蒂埃–布列松的摄影作品集。这本书对我具有特殊的意义，它是我人生的一个转折点，它使我不再把摄影单纯地当作一项爱好。自此，我将摄影作为记录人生经历的一种方法，并且最终成为了我的职业。

布列松的作品对于我来说一直是非凡的、不可思议的。他的作品拍摄于世界的各个角落，涵盖了一切，并以一种幽默而独特的方式来展示人类社会。这些作品可以轻易地夺走我的呼吸。当然，最吸引我并且对我影响最深的是他的每幅作品都包含对日常生活的独到的见解。

就我个人而言，我认为布列松于1932年在圣拉扎尔火车站前拍摄的一个男人快速穿过废墟的照片是我见过的最棒的摄影作品。在日常生活中，一些人为了走捷径而穿过浸在水中的火车轨道是非常平凡的事情。但是布列松通过独特的视角、卓越的技能和拍摄时间的选择使这一切变得截然不同。照片中有一种平静的张力，似乎生活本身也具有平静而温柔的呼吸。在这个短暂停止的瞬间，所有的一切都是平衡的，世界变得平静而迷人。这幅作品从1980年我第一次看到它起，一直影响着我，从未改变。

布列松似乎并不满足于仅创造出色的摄影作品，他开始撰写摄影方面的书籍，并且为摄影作品创作了一些散文【见第8页《想象中的自然》（L' Imaginaire d' après Nature）】。

摄影在一个短时期内的发展是非常惊人的。事实上，这段时期内摄影在技术方面的发展变化并不是很大。与早期的达盖尔（Daguerre）银版法相比，摄影在技术上的改变是非常小的。最显著的改变是摄影在人们的日常生活中扮演了越来越重要的角色。

我们无法想象，如果时尚产业缺少了摄影这一媒介会是怎样；如果广告中缺少了视觉图像，生产商将如何推介他们的最新产品；如果旅游产业缺少了风景图片介绍，我们是否还会愿意花时间去光顾。此外，人们习惯于使用照片来回忆人生中曾经经历的重大事件和场合。由此可见，摄影对于人们的生活是多么重要。

RAILOWSKY
RAILOWSKY

到达空中（左图）

时间的选择和敏锐感对于街头摄影来说是非常重要的。让眼睛时刻关注寻常环境中不寻常的瞬间，那么即使是一个普通的布告栏，也可以拍摄出一幅有创意的照片。

打破惯例（对页右图）

漫游世界去寻找从未见过的事物或者风景一直是可行的方式。敏锐地观察拍摄对象，了解他们，并仔细地思考拍摄效果应该是怎样的。

动作拍摄（对页中图和下右图）

专攻于某一摄影题材前，应尝试拍摄各种题材的照片。捕捉一个运动的瞬间需要技巧，同时要了解何时是动作的高潮（对页中图）。另外，可以通过在背景中安排精心设计的元素使一幅普通的街头人像照片变得与众不同（对页下右图）。

静止的力量（对页下左图）

与定格运动的瞬间相比，一个空旷简单的场景可以包含很多寓意，就像这幅店门关闭的简单照片。

我诚恳地希望大家能够去学习别人的作品，去研究各个时期出色的摄影作品，并且坚信一点：摄影中存在许多不同的风格，每种风格各有特色，并不存在哪种风格优于其他风格的情况。在现在看来，时尚摄影师，如理查德·埃夫登（Richard Avedon）、赫尔穆特·牛顿（Helmut Newton）以及大卫·贝利（David Bailey），他们的作品是对当时社会的记录，因此现在依然具有一定的意义。但在当时，他们的作品只是表现了杰出服装设计师的设计，促进了服装的销售。

摄影职业

本书为想要成为专业摄影师的读者设计了大量的练习实例，帮助大家提高摄影水平，并理解成为摄影师的真正意义。在本书中，我们还将针对人们感兴趣的摄影题材来讲解相关的摄影技巧。我不希望这本书对于大家来说仅仅只是个短暂的“瞬间”，我希望通过对这本书的阅读，每个人都可以骄傲地宣布“我是一名专业的摄影师”。我们所处的时代是一个摄影飞速发展的时代。我认为摄影业正处在一个比以往任何时候都更令人兴奋的十字路口。新一代的摄影师，也就是你们，将不断地掌握新的摄影技术并利用这些新的技术将静态图片的独特感染力传达给更加广泛的观众。

约翰·伊斯特比

想象中的自然（L'Imaginaire d'après Nature）

摄影的本质从未改变，除了我并不是非常关心的技术问题外。

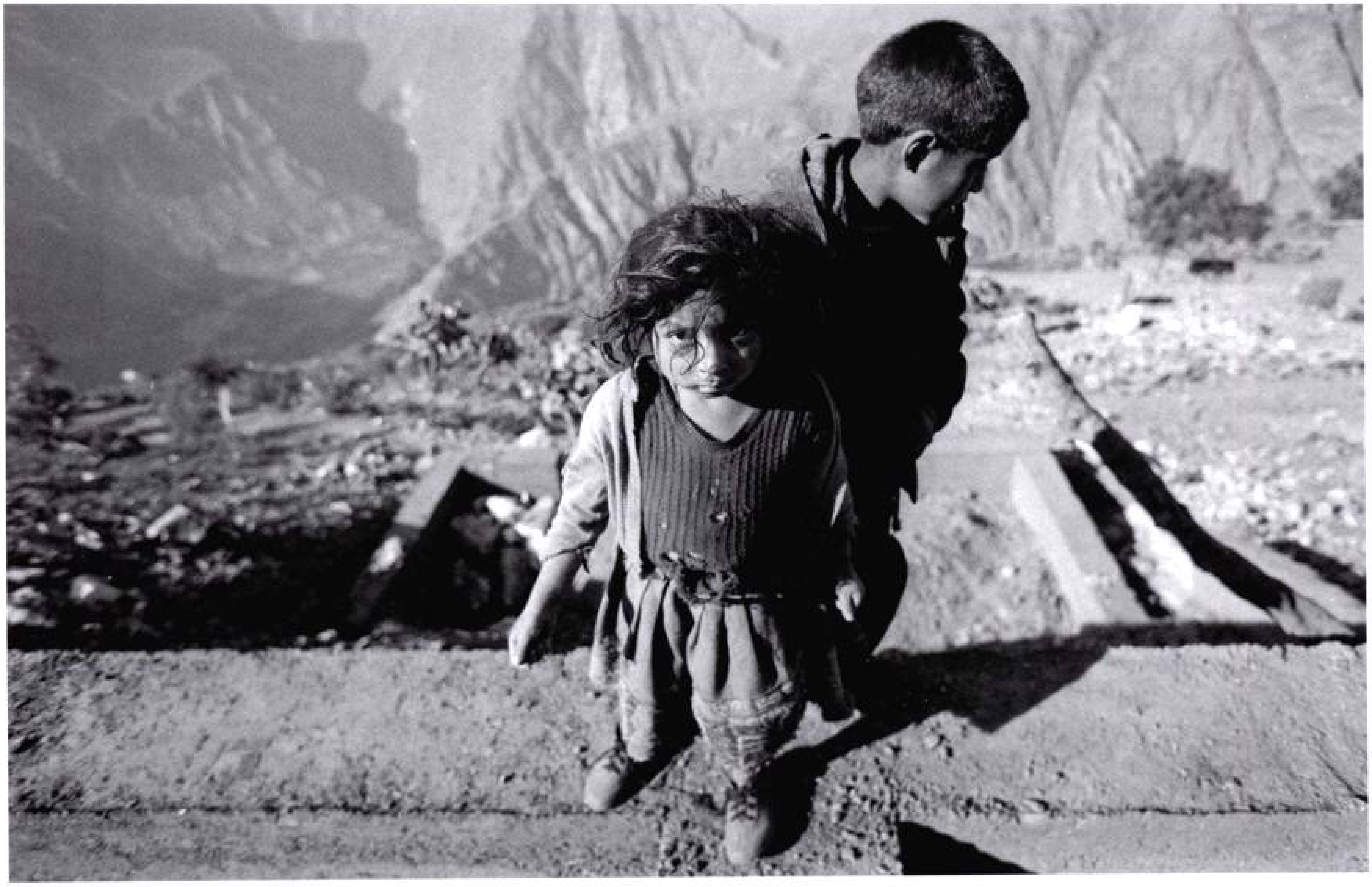
摄影是一种非常简单的行为。事实上，摄影包含各种拍摄方法，惟一的共同点便是所有从业者都要使用摄影器材。经济条件的制约和强烈的摄影热情之间的矛盾斗争，不可避免地影响到摄影器材的使用。

“人造的”和舞台摄影与我无关。如果让我来做个评判，我认为摄影只应该体现心理学和社会学层面的问题。有些人会在拍摄前安排好一切，有些人会走到室外去寻找并且捕捉素材。对于我来说，相机是一本写生簿，是一种以视觉化的方式捕捉直觉的工具，在拍摄的过程中需要快速地提出问题并做出决定。拍摄者需要通过取景器中的画面来表达自己，从而使照片被赋予一定的含义。这需要拍摄者思想集中、思维清晰，对拍摄时机具有敏感性，同时还要掌握一定的几何学知识。我们经常说一幅照片具有很好的经济性，意思是说该照片以一种简单直率的方式表达了拍摄者的意图。拍摄者一定要尊重拍摄对象，同时也要尊重自己。拍摄照片是捕捉某个人的呼吸，捕捉其转瞬即逝的表情。当成功拍摄出照片时，你会获得心理和生理的双重愉悦。

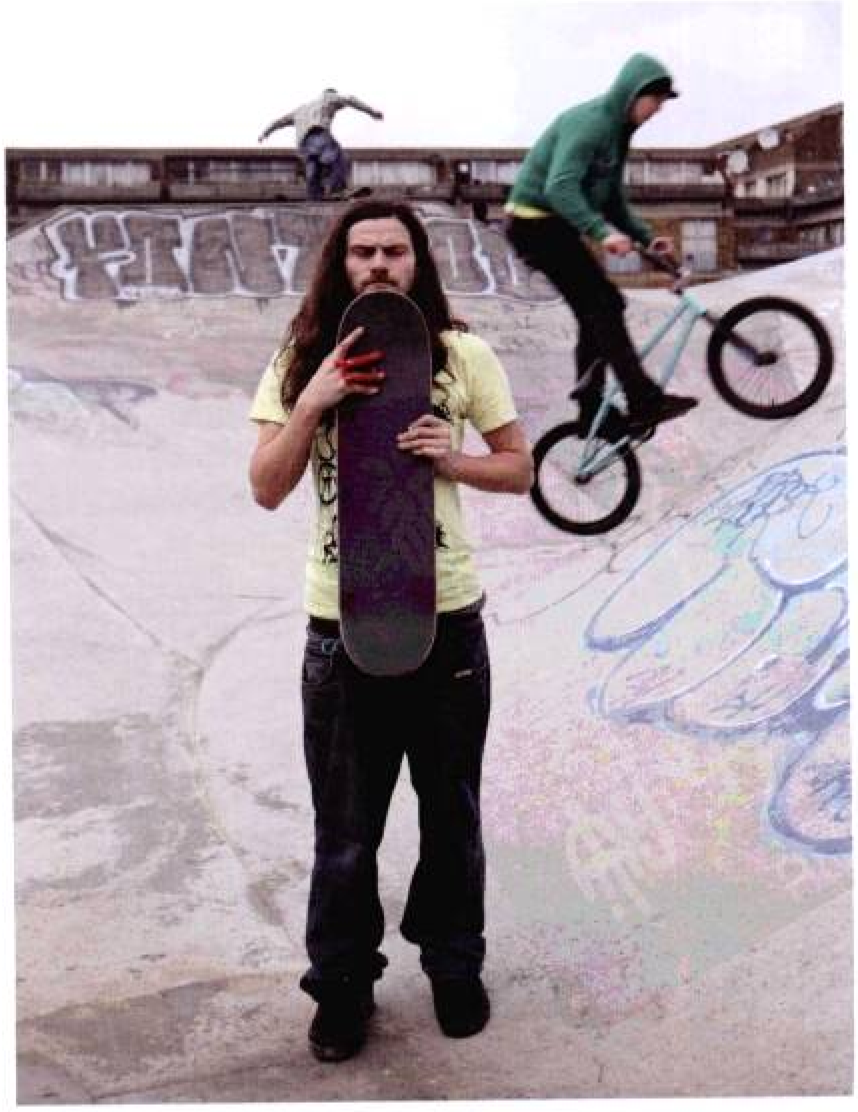
摄影的意义就是通过对一个瞬间的表现揭示事物的本质，并通过对视觉元素的组织整理赋予画面含义。摄影可以把人的眼睛、头脑和心灵集中到同一条轴线上。

直到我考虑摄影的意义时，我理解到摄影是与其他视觉表达方式密切相关的，它是一种呐喊，一种自我的解放，而不是用于证明或显示拍摄者的创造力。它是一种生活方式。

亨利·卡蒂埃-布列松



WOOLWORTHS
Local

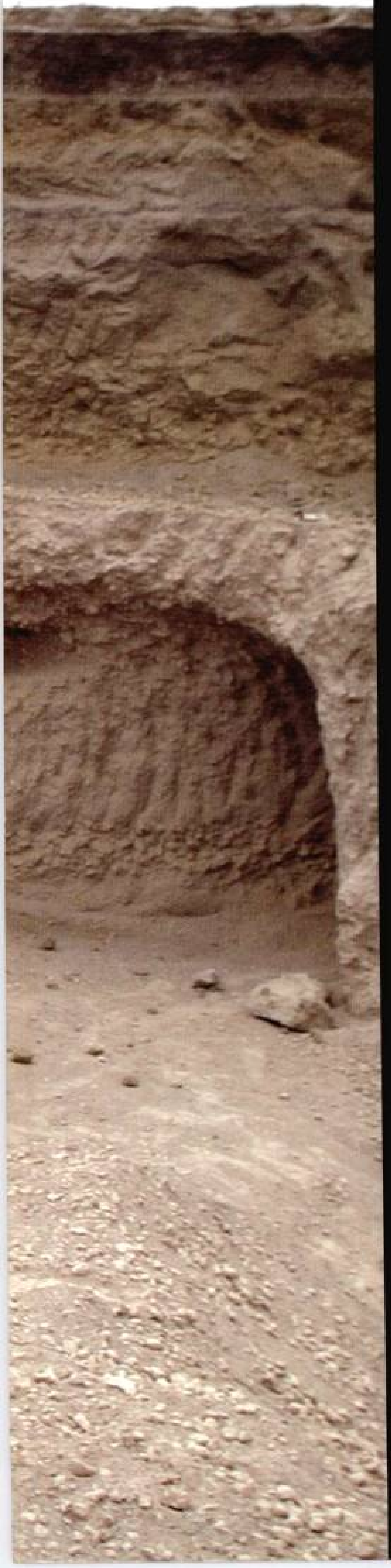


第一章

概况

摄影起源于19世纪30年代晚期，但是在当时，摄影的概念并没有普及。而如今，我们已不仅仅满足于欣赏那些新颖的视觉化效果，对于摄影的迷恋让我们更热衷于成为一名积极的拍摄者。

撰写本书的目的是希望可以帮助那些有志于成为摄影师的朋友们，他们具备独特的情感表达方式，并且相信摄影是最好的表达途径。本章将介绍摄影的概况，并探讨一些与摄影有关的社会背景问题。



旅行摄影

在旅行中，带上你的相机去捕捉那些有趣的、不寻常的瞬间吧。

摄影概况

首先需要明确的一点是：成为一名摄影师与必须拥有一台最新型号的高端相机之间没有任何实质性的关联。另外，不管对摄影是否感兴趣，要成为一名摄影师，你就需要运用摄影技术去拍摄人们喜欢的照片。

成为一名摄影师意味着你选择了使用相机去诠释生命，并将生活中的感受或发现以照片的形式展现给观者。相机对于摄影师而言，就好像文字处理器对于作家一样重要。它是一种工具，可以帮助你表达对于生命、人类和周围世界的独特见解。与其他所有的艺术和文化表现方式一样，熟练地操作相机这种工具可以将拍摄对象变成你想要表达的内容展示给观者。

成为一名摄影师（左图）
可以把相机的取景器作为观察世界的一个窗口，从这个窗口去寻找并且拍摄你看到的和希望让其他人看到的景象。

机会来临

在任何时候或任何地点都不要忘记带上相机，因为你永远不会知道拍摄时机会在什么时候出现。要学会时刻关注周围的环境并且敏锐地寻找可能出现的优秀素材。即使是看起来很平凡的场景，比如人们随意地坐在吧台旁，也完全可以拍摄出一幅不错的照片。

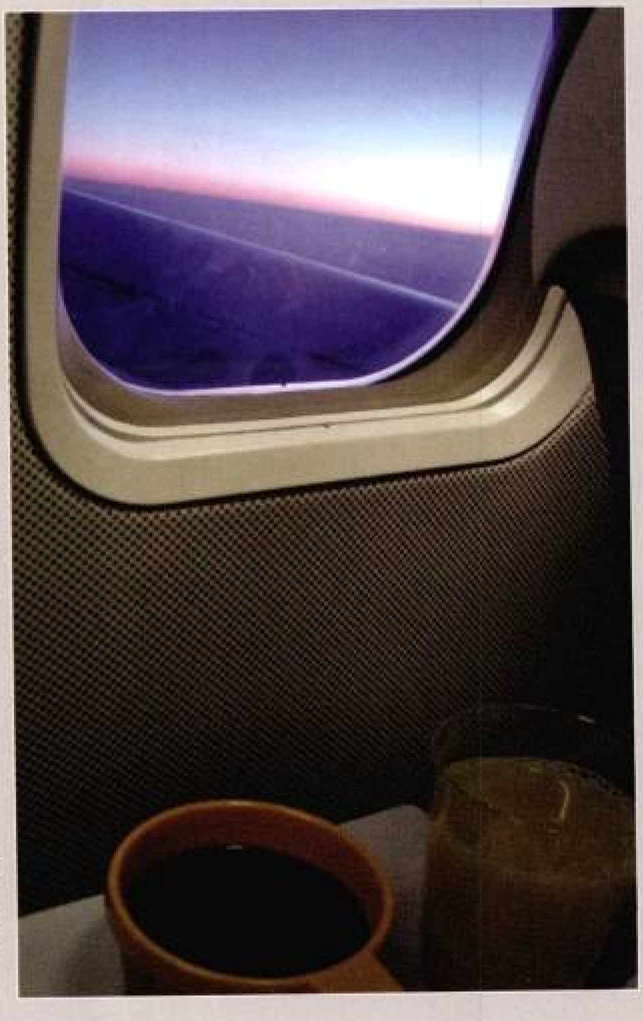
1 练习：练习取景

用双手的大拇指和食指搭成一个矩形框，然后练习用一只眼睛透过这个矩形框去捕捉你认为可以拍摄出一幅好照片的场景。一定要记住，尽量使这个矩形框保持垂直和水平状态。

可视化的拍摄
手指搭成的矩形框可以帮助你把想要拍摄的潜在图像从周边的环境和场景中分离出来。因此，在正式的拍摄工作开始之前，这个方法可以帮助你提前判断能否达到理想的拍摄效果。

2 练习：把你的思维当作一台智能相机

设想一下，在你的头脑中存在着一台相机，而你的双眼就是这台相机的快门。带着这个想象，出门去寻找你认为可以拍摄出精彩照片的场景吧。当然，你要仔细地观察思考后，再决定是否眨眼“拍摄”下这幅照片。这种方式可以简单有效地帮助你提高观察的能力。这样既不必处理技术方面的问题，又可以避免遇到对方不情愿成为拍摄对象时的尴尬。



摄影是一种旅行
不管你是否在户外活动，都可以尝试拍摄一些有趣的场景，比如这幅透过飞机窗口拍摄的地平线的照片。

摄影师的眼睛（上图）
当你开始尝试以摄影师的方式去观察生活时，会发现可以拍摄的场景到处都是。甚至在你搭乘火车或者地铁的时候，都可以发现那里有数不胜数的机会拍摄出优秀的照片。

3 练习：课外作业

花一些时间去书店或者图书馆欣赏学习不同风格的伟大摄影师的作品吧，这对于提升自己的摄影水平是非常重要的，所以最好合理地安排出时间，定期去。要注意的是，仅仅单纯地欣赏这些作品还不够，你需要仔细地思考每一位摄影师想要通过他们的作品表达什么样的意图，以及拍摄的方法是怎样的。你可以尝试从每本书中选出你最喜爱的照片，然后分析一下你为何会喜欢它们，每一幅照片的优点和独特之处是什么，摄影师又是运用怎样的技巧来捕捉到这个画面的。

21世纪的摄影

摄影是我们日常生活的一部分，从我们睁开双眼就一直被各种照片包围着。例如，通常消费者作出购买产品的决定，大多是由于精彩的广告图片，这些图片可以使产品获得消费者的信任，增强消费者对产品的信心，认为自己花钱购买它们是非常值得的。

拍摄家庭快照（上图）
尝试考虑一下如果不是去旅游，该如何拍摄一幅好的摄影作品。例如，去参观美术展览馆时该如何拍摄？

摄影在我们的生活中扮演着重要的角色，它使我们快速地了解世界，它告诉我们应该去哪里度假，告诉我们哪些可怜的生物已经消失。静态图片是无所不在的，据调查显示，在我们日常生活中平均每一天都要接触超过40,000幅图片。仅仅10分钟的上网时间，就可以浏览到上百幅图片，而我们对这些可能根本没有印象。

在一个多世纪前，人们对于用相机拍摄的图片是如此惊奇，以至于摄影师的拍摄过程对于一般人来说就像是施魔法一样神奇。而如今，摄影已经成为人们日常生活中极为普通的一项活动。

在这个到处充斥着图片的环境下，公众与产品制造商同样都是图片的消费群体。但是，在过去，人们很少拍摄照片，一台家庭相机里的一卷胶卷甚至可以拍摄两个暑假的照片（"我没看到什么有趣的情景，这卷胶卷还可以继续拍摄10张照片……"）。而现在，几乎人人都会携带手机，手机强大的拍照功能被广泛使用，可以随意地拍摄照片、编辑图像，并且发送图像。

如今的拍摄者每天都工作在一个充满着图像的世界里，每一个人都是一名可以拍摄出独特照片的潜在摄影师。

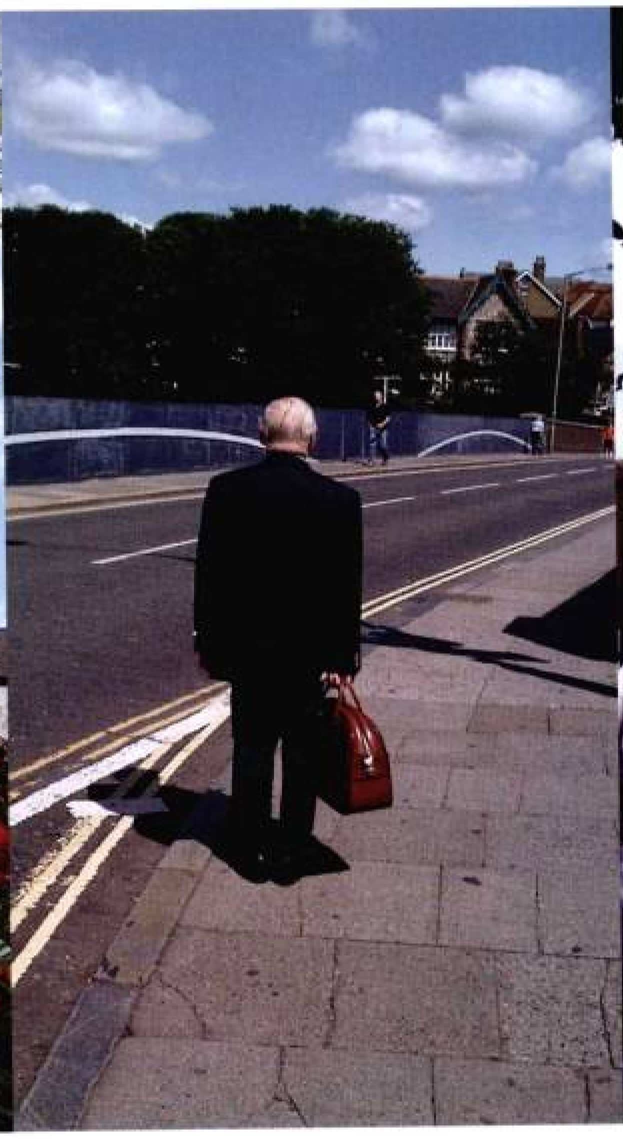
4 练习：用手机拍摄

制定一项清晰明了的手机拍摄计划，然后去户外使用手机拍摄出专业水平的照片。比如说，你可以去关注一下人们在餐厅或者快餐连锁店的窗户旁用餐的情形。然后在一天拍摄结束之后，将所拍摄的照片传送到电脑里，进行编辑，选出你认为最棒的12张照片。

移动
目前，大多数的手机都带有不错的数码相机功能。所以当你发现非常好的拍摄素材时，即使没有带相机，也可以用手机来捕捉这个精彩的瞬间。

新式的方法（左图）

事实上，相机的功能与照片的冲洗技术一直都在不断进步。在20世纪的初期，只有非常昂贵的胶片相机，而且只能冲洗成黑白照片。而如今，新式的数码单反相机和彩色照片的冲洗技术被广泛使用，拍摄的成本反而更加低廉。



捕捉瞬间（对页上右图和上图）

你可以更多地使用手机来拍摄照片，利用新型手机拍摄的图像文件尺寸通常要大于第一代数码相机。手机拍摄的便捷性和快速性使它成为一种非常实用的拍摄工具，它可以及时快速地删除照片，还可以把照片直接传送到朋友或者客户的手机上。可以利用手机来捕捉瞬间，比如拍摄飞行中的飞机（对页上右图）；或用超现实主义的拍摄手法拍摄一组照片或特写（上图）。

5 练习：制作一本剪贴簿

尝试制作一本包括照片、素描和油画素材的剪贴簿，这些内容能够激发你的创作灵感。可以从网上下载这些素材，也可以从杂志上将喜欢的图片剪下来。当然，如果你很满意自己所拍摄的某幅作品，认为它有足够的价值来匹配这本灵感剪贴簿，那么完全可以把它也放进这本剪贴簿里。

6 练习：收集一系列休闲照片

可以在公共场合拍摄一系列休闲照片，比如在海滩或者公园捕捉人们放松、娱乐时的场景。例如拍摄风景、热闹的活动、享受休闲时光的人们以及一些抽象的细节。

1

人

尝试寻找一个或者两个完全处于放松状态下的人物，为他们拍摄肖像照。

2

地方

尝试寻找一些有趣的或者独特的角度去拍摄，把原本平凡的场景转化为不平凡的风景照片。

3

抽象

体验一下创作类的拍摄练习，色、形状和肌理组合在一起，面产生冲击力。

学习识别拍摄素材

抽出半天时间，带上相机去户外进行拍摄。把手机或手表的定时系统调成每20分钟叫响一次，每当铃声响起时，不管你在哪里或者在做些什么，都要在30秒内拍摄出一张照片。设计这个练习的目的是帮助你在任何场景内尽可能快速地识别可拍摄的素材。

20分钟法则（左图）

在半天内以有规律的时间间隔进行拍摄练习，可以帮助你快速地掌握辨别拍摄素材的方法，即如何辨别事物、地点或者某人是否是值得拍摄的素材。

被图像淹没或是学会发现？

一些人认为人们每天都生活在图像过于饱和的环境中，这样会导致对图像产生视觉疲劳甚至是厌倦，所以可能会减弱摄影的影响力。但是，从好的方面看，有些人认为生活在这样的环境中，反而可以更好地识别和判断图像语言。这就和学习语言一样，当你掌握了某种语言，就可以利用这种语言来更好地表达自我，并且能有效地与大量观众建立起沟通的桥梁。

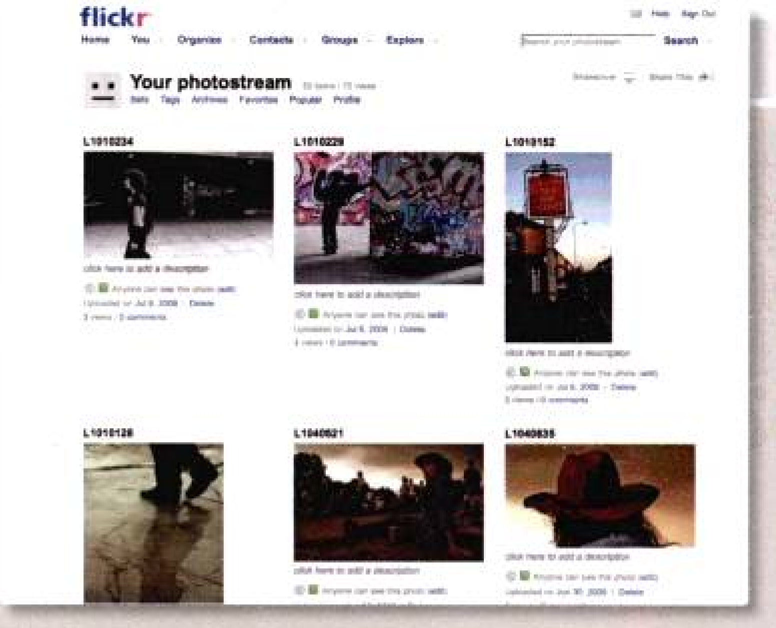
摄影的语言（左图）
如果想成为一名优秀的摄影师，那么必须使你所拍摄的作品具有清晰的表达能力，必须使用图像而不是文字来与观者进行交流。

7 练习：建立一个网上图片账户

在Flickr、Facebook或者其他网站上建立一个账户，然后把自己认为优秀的摄影作品上传到这个空间。如果想把自己的作品展示给其他人观赏，建议只上传你个人认为最出色的作品，然后仔细地为各组作品编辑相关的信息，比如用清晰的小标题表明拍摄的时间、地点或者内容。无论是在何种平台上展示作品，都需要先确定你是非常乐于让这些作品供他人欣赏的。

8 练习：使你的图片网页具有一定的专业水平

当你把自己的作品上传到网站上后，还可以为每幅作品写下简介，然后将简介文字附在作品旁，一起展示给观者。一定要记住，如果想使你的图片网页保持高质量的专业特点，那么图片品质的筛选和专业性的展示风格永远都是最重要的。此外，要尽量避免上传个人详细资料和照片，如果你只是单纯地希望别人来欣赏你所拍摄的作品。



你的网页
一定要仔细地考量打算上传的照片，它们最好要具有相当水准的品质，这样才会使你的个人网页看起来更专业。

摄影的应用

专业摄影师能够通过自己所拍摄的照片来展示独一无二的个人风格，而希望成为一名专业摄影师的理由大多也是相同的，那就是渴望通过所拍摄的照片向广大的观者表达并且传递一些独特的信息，因此照片就成为了摄影师与观者最好的交流媒介。

练习创造完美的照片（上图）
如果你有志成为一名专业的摄影师，那么要记得随身携带相机，这样便可以有机会在不同的环境中练习拍摄。这种练习可以使你熟悉各种场景和拍摄对象的最佳曝光设置，使你在拍摄时更加自信。

9 练习：不要被相机左右

每次拍摄照片的时候，相机只不过是提供了一定的曝光控制，即通过控制快门和光圈的设置以确保适当的光线能够到达胶片或者传感器上。相机的主要消费群体并不是专业摄影师，而是一些摄影业余爱好者，他们希望相机的外形看起来时尚美观并且具有强大的自动功能，能够为他们设置好一切。基本上，专业的摄影师和正规的从业者都非常清楚相机自动功能的局限性，所以他们在使用自动功能时会非常谨慎。建议大家尝试采用手动模式拍摄，练习拍摄曝光过度和曝光不足的照片，这样可以让你更加明确一点，即眼睛告诉你的要比相机告诉你的信息更有价值。记住，如果在拍摄夜景时将相机设置为自动模式，那么相机的自动补偿功能很可能会使照片看起来像是在白天拍摄的（下图）。

控制
将数码单反相机设置为手动模式。在拍摄时，是你而不是相机控制光圈和快门速度，这样可以按照你的方式去捕捉你想要拍摄的真实场景。

10 练习：练习猜测测光表的读数

无论走到哪里，不管是否要拍摄照片，都要随身携带测光表，随时测量曝光读数。这种方法能够使你提高预测曝光量的能力，并且可以在拍摄中帮助你得到正确曝光的照片。练习一段时间后，你就能具备不用看测光表便可以猜出曝光读数的能力，因为在光线量基本相同的情况下，比如晴天、阴天和有烛光的场景，测光表的曝光读数是基本相同的。你可以像玩游戏一样与朋友或者同事一起进行这项练习。能够选择好拍摄常规场景的焦点和相机各项功能的设置，那么你就已经具备了在任何时间拍摄照片的能力。

艺术化的图像（上左图）
摄影的题材从艺术的角度来看是多元化的，所以我们需要寻找并且关注那些可以激发创作灵感的题材类型。

政治图像 （上右图）
你也许会对拍摄新闻和政治题材的照片感兴趣，拍摄政客是个既吸引人又带有挑战性的课题。

时尚（下左图）
你必须敏锐地并且准确地捕捉到模特所展示出的具有创造性的美。

家庭人像摄影（下右图）
采用创造性的方法去拍摄家庭成员的人像照，一定会有所收获。

社会摄影（下图）
如果你想用照片来表达人类艰辛和痛苦的一面，那么可以考虑拍摄新闻或者社会题材的照片。

你也许渴望拍摄一些照片来反映我们在生活中所面临的各种各样的问题，比如关于教育、信息传递、痛苦的遭遇或不公正的待遇。你也许期盼用照片带领人们走进真正的大自然，去体会大自然的美和魅力。如今，可供拍摄的题材是多元化的，你可以选择拍摄政治题材、社会题材、文化题材或者是艺术题材的照片。当然，你也可以拍摄那些发生在身边的有趣的场景，用你所拍摄的这些风趣的照片为其他人带来愉快和笑声。在摄影的世界里不存在哪个题材是最好的，哪个题材是二流的，所有的题材都值得你去追求（见第二章）。

详细地了解和熟练地操作相机是非常重要的。再次强调，摄影与你拥有什么样的相机没有实质性的关联。同样，摄影与你拥有镜头的多少和辅助器材的优劣程度也没有多大的联系，没有什么比因为操作技术原因而错过拍摄时机更让人失望的了。数码相机大多带有使用指南，里面会详细介绍相机在各种场景下的使用方法。你需要仔细地阅读里面的内容，从而熟练地使用相机并确保拍摄出理想的效果。

学习用摄影的方法去看事物

我们必须要了解相机“看”事物的原理，因为相机在拍摄时并不是简单地复制场景，它与人类眼睛看事物的方式是不同的。相机记录的只是场景中的某一部分，把这个部分定格在拍摄的瞬间，并将其变成一幅二维的平面的照片。

11 练习：练习在白天长时间曝光拍摄

有些时候，可能需要使用让画面看起来有些模糊的拍摄手法来强调被摄体的动感。这种手法可以运用在大多数的摄影题材中，例如运动摄影、时尚摄影、新闻摄影等。在拍摄风景时，为了使大自然中某些动态的场景看起来更加真实生动并且富有活力，通常也会使用这种拍摄手法，比如拍摄翻滚的海浪、暴风雨中的树木或者流淌的河水。

当选择把静态场景中的某一个运动的元素作为拍摄对象时，使用三脚架是十分必要的，它可以使相机在拍摄中保持稳定，避免晃动。然后你需要将相机的快门速度调整到一个相当慢的状态（快门速度越低，模糊效果越好），并且相应地调整光圈来确保合适的曝光。在阳光明媚的天气，可以降低相机的感光度，从而获得更低的快门速度。

定格瞬间（左图）
50mm的定焦镜头可以训练你的眼力，同时拉近你与拍摄对象之间的距离。但是这种拍摄只是简单地记录下了场景，并没有很好地表现出场景中瀑布的力量和动感。

捕捉瞬间（右图）
右图与上图场景相同，拍摄时使用相同的镜头，并在同一地点拍摄。但是这次在拍摄时把快门速度调整为低速快门，这样就可以把一种静态的图像转变为动态的图像，并完美地呈现出瀑布的动态美。

通常，当我们选择拍摄场景时只会关注有价值的素材，往往会忽略掉场景中的其他部分。从另一方面讲，相机可以“看”到场景中的所有细节。有些细节在拍摄的过程中并没有被注意到，但是当你检查冲洗出来的照片时，会轻易地发现这些明显的干扰细节。

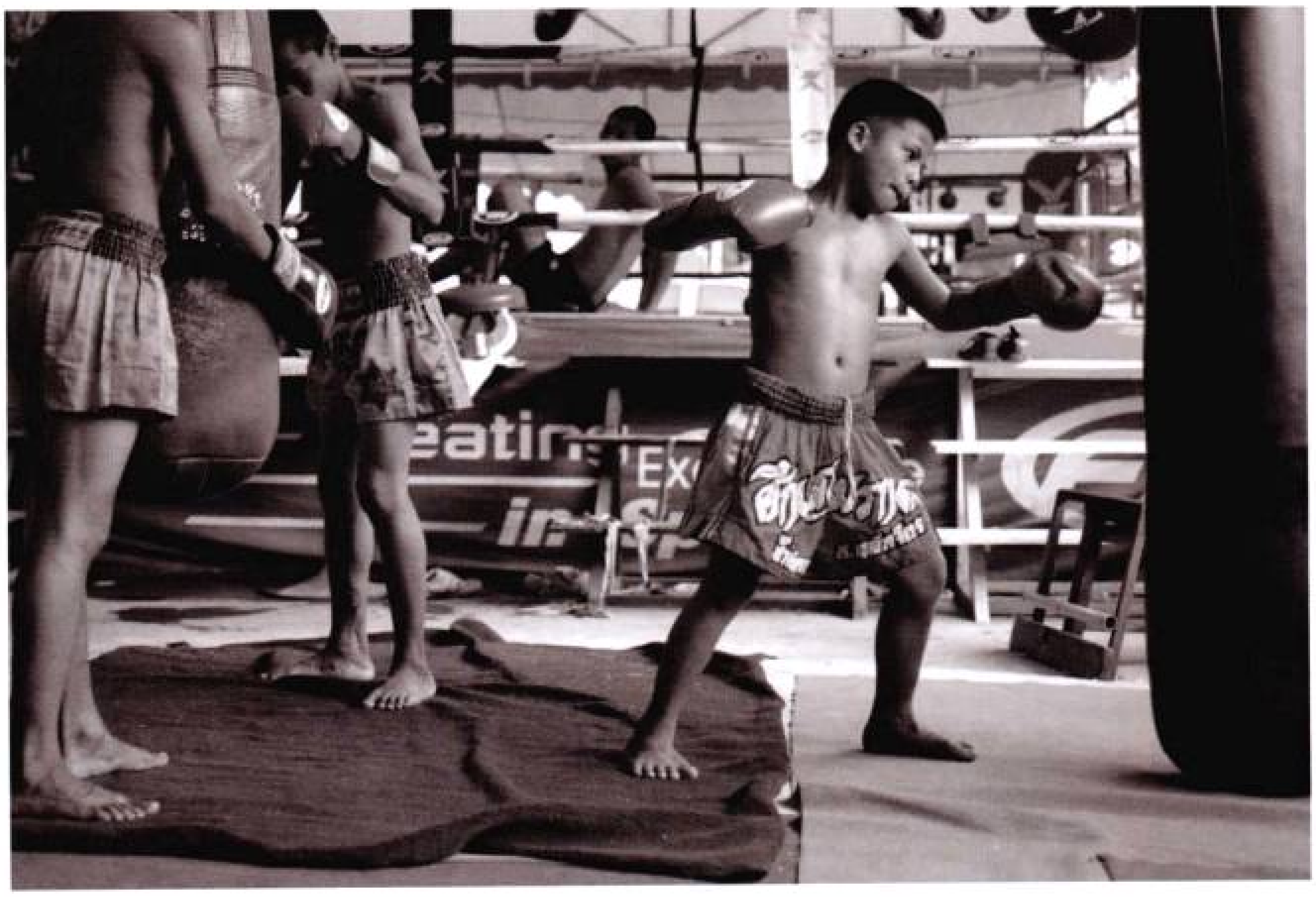
如果想保证照片里的被摄主体和背景都很精彩，那么我建议你去大量地浏览和研究其他人的作品，不仅仅是摄影作品，还包括油画和电影。你可以去研究他们是如何通过特定的媒介，使用不同的方法解决问题的，做这方面的研究对于提升自己对空间的控制能力是非常有价值和有意义的。

浏览的艺术作品越多，你的记忆库里储存下的图像就越多，这将在很大程度上帮助你提升个人的摄影水平。从这个角度去观赏艺术作品，你可以学到很多构图技巧，即如何在画面中和谐地组织场景元素。

1

摄影的影响（上图和右图）

多欣赏其他摄影师的作品，可以有效地帮助你提高选择素材和构图的能力。研究和尝试不同类型和风格的照片，从中找出哪些是有价值的哪些是不可取的，这样可以在很大程度上提高你的拍摄水平。同时，也可以经常去艺术馆观赏画家的作品，无论是古典风格的还是现代风格的，欣赏时要仔细地研究大师作品的构图方法。



12 练习：练习取景

尝试通过一个中空的小框架去观察场景，适当地前后移动框架，使截取的画面得到完美的视觉效果。在一定程度上，这种方法可以有效地帮助你体会如何用镜头去选择最理想的画面。

2

3

横向取景（风景）

1.通过框架去观察场景，你可以提前看到将场景拍摄成照片后的大致效果，还可以有效地帮助你把注意力全部集中在要拍摄的场景上，避免视线被周围的事物所干扰。

竖向取景（人像）

2.当拍摄具有一定高度的对象时，最好将框架竖起来观察。它同样可以使拍摄对象从周围的环境中分离出来，引导你关注拍摄对象，而不受周围环境的影响。

倾斜取景

3.框架还可以帮助你选择适当的镜头来拍摄，比如拍摄这个场景时可以选用长焦镜头。另外，可以尝试倾斜取景来拍摄一些新颖并且具有创意的照片。

摄影的道德规范

现如今，大多数人对摄影的热情度越来越高，同时，对专业摄影师持有的怀疑也越来越多。摄影师要做到了解、尊重他人的个人隐私权，并且相应地调整拍摄方法，这是最基本的要求。

偷拍（右图）
偷拍人像照是一件非常有趣的事，但是要时刻谨记，你生活在一个有法律维护隐私权的国家。所以为了以防万一，需要在拍摄前询问拍摄对象的意见。

13 练习：练习通过洽谈获得拍摄许可

在私人区域拍摄时，你需要获得拍摄对象的许可。尽管在未获得许可的情况下偷拍往往可以得到人物非常自然的表情，并获得一张成功的照片，但那仅仅是你所谓的"成功"，因为在拍摄中遵守摄影师的职业道德是十分重要的。你需要诚恳地并且清楚地向拍摄对象解释拍摄意图以及拍摄后照片的用途。

诚实是有益的（上图）
当你想要拍摄对方的时候，首先需要有礼貌地，诚恳地询问他们的意见。

注意观察（左图）
如果你想拍摄记录性的照片，那么需要时刻观察人物并且熟悉场景，这样才可能在正确的时间拍摄出完美的照片。

公众拍摄态度的改变导致摄影师和拍摄对象之间产生了一种新的关系。1997年，英国前王妃戴安娜（Diana）的逝世就是因为她当时所乘坐的车辆为躲避狗仔队的追逐快速行驶而导致了车祸。也正是因为这一事件，法国变更了关于隐私权的法律条款：在法国的任何街道，未经他人允许而拍摄人像照是违法的行为。虽然直到现在，其他国家没有像法国一样颁布这项法律，但是这一事件却在全球引起了人们对摄影师道德规范的重新审视。不管是否受到法律的约束，如今得到许可是在公共场合进行拍摄的首要条件，能够处理这类问题也是成为一名摄影师的必备条件。

研究隐私权

无论在哪个国家，隐私权都是受到法律保护的，所以你需要根据不同国家的规定相应地调整拍摄方法。比如在美国，如果拍摄陌生人或公众人物，然后将照片刊登在报刊和杂志上，或者当作艺术品公开展示，那么这些行为将触犯美国宪法的第一修正案，而类似的案件也曾多次被搬上法庭。现在，对于为杂志提供人像照片的摄影师来说，大部分美国杂志都需要他们提供照片中拍摄对象的授权书。这也成为了

14 练习：关于你的拍摄对象

抽时间去拜访那些曾允许你拍摄的人们，并养成一个良好的习惯，每当完成拍摄后，都记得把冲洗好的照片赠送给他们。

相信我（右图）
如果想要拍摄到人物或者动物表情最自然和最真实的照片，那你需要在拍摄前取得他们的信任，这样在拍摄时拍摄对象才能进入完全放松的状态，甚至忘记你的存在。

摄影师工作中的一种惯例。

在了解拍摄中的这些重要道德规范的同时，我们也必须用集体的力量去反抗任何违背民主权利、反对言论自由的不公正的法律条款。例如在英国，目前颁布了一条法律，禁止拍摄警察。

获得许可

获得他人的拍摄许可是件很有挑战性的事情，有多少人愿意让一个陌生人参与到自己的日常生活中，并且记录下自己的一些隐私行为呢？因此你必须要有耐心，并且诚恳地告诉拍摄对象你的拍摄意图和拍摄这些照片的用途。有些时候可能需要一个中间人来帮助你联系拍摄对象，所以当你向对方致电的时候，可以说类似于“某人给了我你的电话号码，说也许你愿意帮助我”这类的话，这要远远好过于直接的询问。

有一些摄影师喜欢慢热型的拍摄过程，在拍摄对象还没有习惯他们存在的时候，不会进行任何拍摄。而有些摄影师则喜欢快速地进入拍摄。所以你首先需要确定自己的方法，但是一定记住，要永远诚实地对待拍摄对象。

15 练习：研究模特授权书

在许多专业机构和团体的网站上都可以下载到模特授权书，这种图像所有权的授权文件可以帮助你解决把图像运用到商业中可能遇到的问题。最典型的授权书类似于商业合同，你需要得到所有出现在你照片里的模特的签字授权，同时应尽可能地告知对方哪些照片会被公开。授权书的使用在许多国家的图像使用领域都是一种惯例，尤其是在法国和美国。

取得同意（右图）

一定要牢记，当你打算拍摄人像照片时，必须提前得到对方的许可。让他们签署一份正规的授权书是个不错的选择。

Standard Model Release

Description of photographs:

All photographs taken during the time from

As compensation, I have received ______ to ______ and expect no further compensation.

Model's Name (Please Print)

Address

Models signature

Social Security Number

Identification number of Drivers License

Date of Birth

Witness

Telephone

第二章

摄影题材

目前摄影领域里的趋势是根据拍摄题材的不同来划分具体类型。如今最热门的摄影类型包括广告摄影、时尚摄影、纪实摄影、艺术摄影和野生动植物摄影。

这些摄影类型在大部分学院的课程中都有所涉及。虽然每种类型的摄影都有各自的特点，但是拍摄的基础技术大致是相同的。

尽管许多伟大的摄影师反对仅仅单纯地根据拍摄素材来划分摄影类型，但是从另一方面看，了解自己在摄影产业中对哪个题材感兴趣、愿意从事哪方面的工作也是很重要的。

野生动植物摄影

野生动植物是一个令人兴奋的动态摄影题材，拍摄时机的把握对于这种类型的摄影来说是至关重要的。

街头摄影

在摄影发展的初期，街头曾经是摄影师们关注的焦点。这里是最精彩的舞台，展示着人们的日常生活、商业和娱乐。同时这里也是信息传播的舞台，体现着人们之间的关系、生存、死亡和人类活动的各个方面。

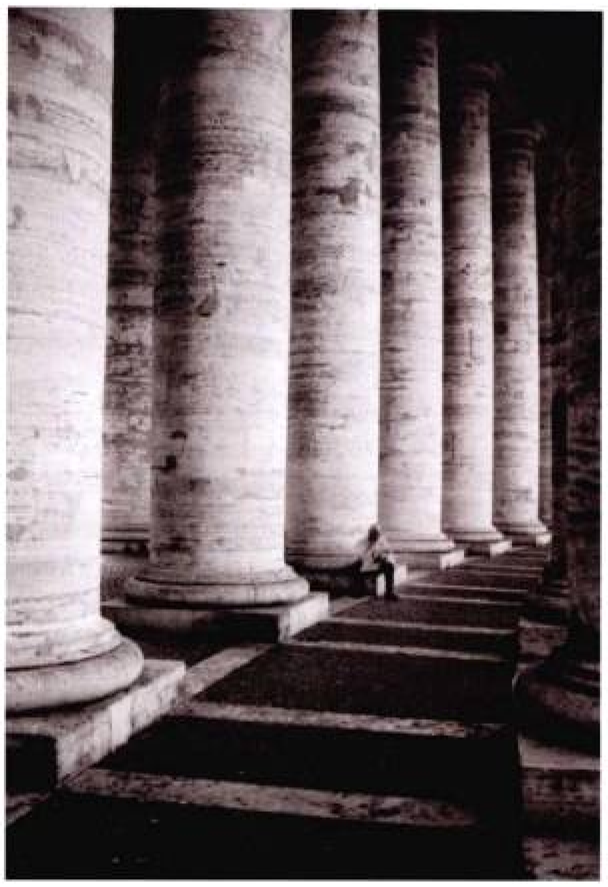
品味街头（上图）
你可以在市中心或者跟随游人的脚步，并用独特的视角去寻找、拍摄精彩的照片。

捕捉亲密举动（左图）
在拍摄快照前，请仔细地观察一群人或者某两个人之间的互动和亲密行为。

街头生活（右图）
带上相机漫步在附近的街道上，随时准备拍摄表情自然的人像照片。比如这幅照片，并不需要使画面中的每个人物都盯着镜头，这样拍摄出的照片效果会更加自然。

16 练习：练习捕捉人们之间的互动

花一天的时间在街上漫步，努力观察人们是如何相互关联的，尝试拍摄人们之间的互动和肢体语言，还有他们的周围环境。要特别注意的是人物的眼睛和手，因为人们会用眼睛和手向周围的人表达自己的看法。如果可以的话，要设法将人物并置拍摄，这样可以进行对比。同时也要尝试拍摄一些快乐的、幽默有趣的照片。



正确的光线（上图）
不要急于回家而离开拍摄场景，一定要有足够的耐心等待正确的光线。正确的光线可以将毫无生气的场景变成一幅摄影杰作。在这幅照片中，恰当的光线使石柱具有了强烈的立体感和肌理感，同时产生了长长的阴影。

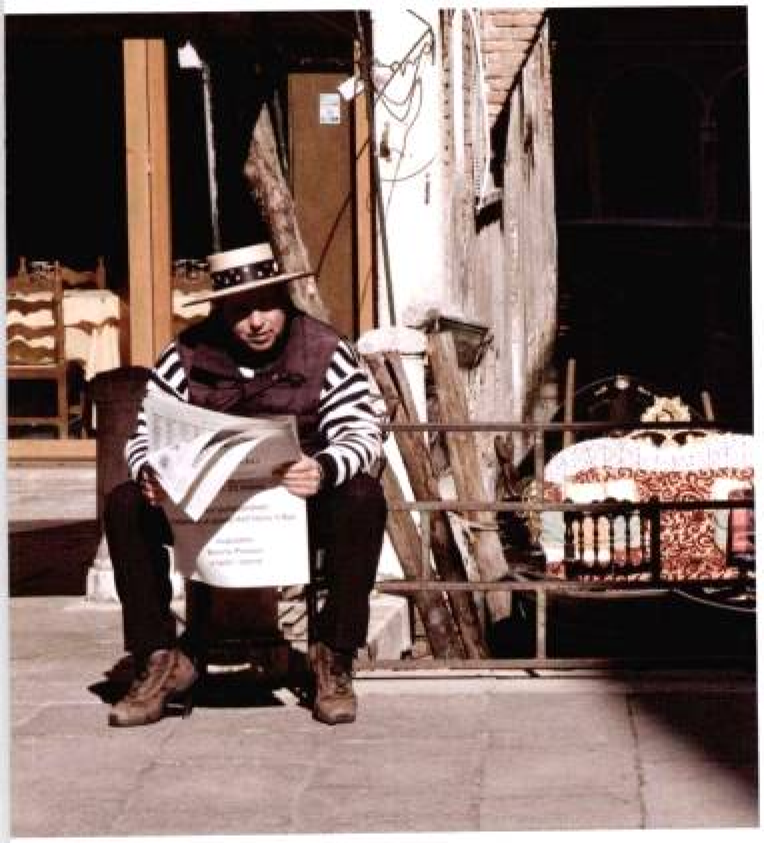
街头摄影最需要的便是足够的耐心，因为你通常需要花费大量的时间去等待恰当的光线和适合拍摄的对象，然后把握时机捕捉这精彩的瞬间。就像一名电影导演，你需要寻找一个场景，并能够很好地将其作为背景。这是一个需要等待、观察和提前预料“主体”将带来怎样精彩瞬间的舞台。大部分的时间里，你都需要不停地在街头漫步，等待拍摄机会的到来。

混在人群中

改变身体语言和装扮可以让你在人群中隐蔽地工作。不要穿着色彩过于鲜艳的衣服。拍摄时应使用一个带有固定镜头的小相机，不要使用巨大的数码单反相机或者大变焦镜头。也

不要经常通过相机来寻找素材，只有当真正想要拍摄的对象出现时，再举起相机进行拍摄。

有些时候可以让自己看起来好像是在拍摄场景，然后快速地旋转镜头去捕捉真正想要拍摄的对象。很多摄影师会把自己打扮得像名游客，这样就不容易引起他人的注意了。先尝试在人群或是旅游景点中拍摄，直到感觉自己即使漫步在小街道上也不会很显眼了。



休息一下（上图）
街头摄影大多是捕捉人们日常生活中的场景，偶尔也可以尝试拍摄一些新颖的、有创意的照片。

17 练习：尝试“荒唐”的拍摄手法

相互作用
与街头拍摄对象的交流方式（超群的或者是笨拙的）将对你最终拍摄出的照片产生很大的影响。

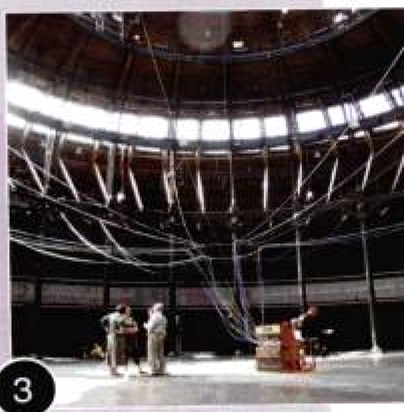
街头摄影本身的难度并不是很大，你要面临的主要问题是人们并不希望自己被人拍摄。你需要尝试解决这些问题。如果把自己隐藏在人群中拍摄的方法并不奏效，也许你可以采用其他的方法。例如你不必把自己打扮成一个游客，相反，你可以把相机架在三脚架上，然后穿上显眼的汗衫，把自己置于街道的一角，比如地铁站口或者十字路口。人们会像往常一样穿梭于街道，而你已明显地置身于街道中，并且寻找着拍摄的瞬间。使用这种方法，人们给你的反应和回馈会完全不一样。

18 练习：无法察觉的艺术

尝试在不看取景器的情况下，把相机置于腰部附近拍摄一系列照片。这种练习可以帮助你粗略地了解相机可以拍摄到怎样的画面。

1 **从胯部的位置拍摄**
在学习如何设置相机时，你可以尝试不看液晶显示屏和取景器，而直接从胯部高度的位置进行拍摄。经过一段时间的练习后，你就可以了解当面对场景时哪些对象会被框进镜头里。

2 **混在人群中**
装扮成一名带着相机的游客混在人群中，可以使你看起来毫不起眼。关掉相机的快门声，这样在拍摄照片的时候就更加不会引起他人的注意了。



3 **从远处拍摄**
如果使用变焦镜头的广角端拍摄一个较大的场景，那么你基本上是不会被人发现的。

影棚摄影

影棚通常搭建在室内，你可以完全掌控内部的环境和设备，而不需要面对任何可能出现的偶然事件。与拍电影的影棚相似，在摄影师的影棚内，任何不同风格的拍摄对象都可以被创造出来，并且可以加以控制和改变。

一方面，影棚为广告摄影提供了不可思议的环境。而另一方面，影棚的概念就像摄影本身一样古老。

从传统意义上来说，影棚摄影有一套模式化、正规化的拍摄流程。但事实上，影棚也可以成为一个多元化并且富有创造性的地方，可以拍摄商业照片、人像照片、时尚照片和静物照片，当然，还包括在所有摄影类型中最重要的家庭人像照。

现在很多的影棚都有大面积的玻璃窗，这样在白天拍摄时就可以使用自然日光了，同时利用人造光线进行整体光线的控制和平衡。还有一种“灯光影棚”，也就是整个影棚内不存在任何自然光线，拍摄时完全依靠人造光线和闪光灯系统来控制照明效果。

在影棚内拍摄的优势在于可以任意地选择背景或是道具，可以完全控制背景和拍摄对象的照明效果。总之，一切都可以在你的掌控下达到理想的效果。

艺术的舞台（上左图）
影棚是一处可以让你完全掌控整个摄影过程的地方。它可以让画面的背景中只呈现出单一的白色墙壁，也可以提供一定的创造空间，让你拍摄出各种风格的精彩照片。

19 练习：建立一个临时影棚

在家里建立一个临时影棚。尽可能选择没有窗户的房间，或者用黑色的垃圾袋或深色的毛毯盖住窗口，阻止自然光线的射入。然后把一块白色的背景布悬挂在房间的一面墙上，尽量使其没有褶皱并确保其长度能够从天花板顺着墙壁一直覆盖到地板上，且向前延伸一段距离，平铺在地板上（这里就是模特所站的位置）。照射到白色背景布上的光线要尽量均匀，并且能够到达背景布两侧的边缘。你可以大量练习，直到有能力拍摄出一幅白色背景的全身人像照。注意适当地调整相机的白平衡设置（见第61页），观察不同的白平衡设置对纯白色背景的影响。

家庭影棚（右图）
你并不需要一个巨大的影棚来拍摄一些专业级别的照片，只需要购买不错的照明设备，然后把空出来的房间布置成家庭影棚即可。此外，还需要一个电源组来使照明设备工作。

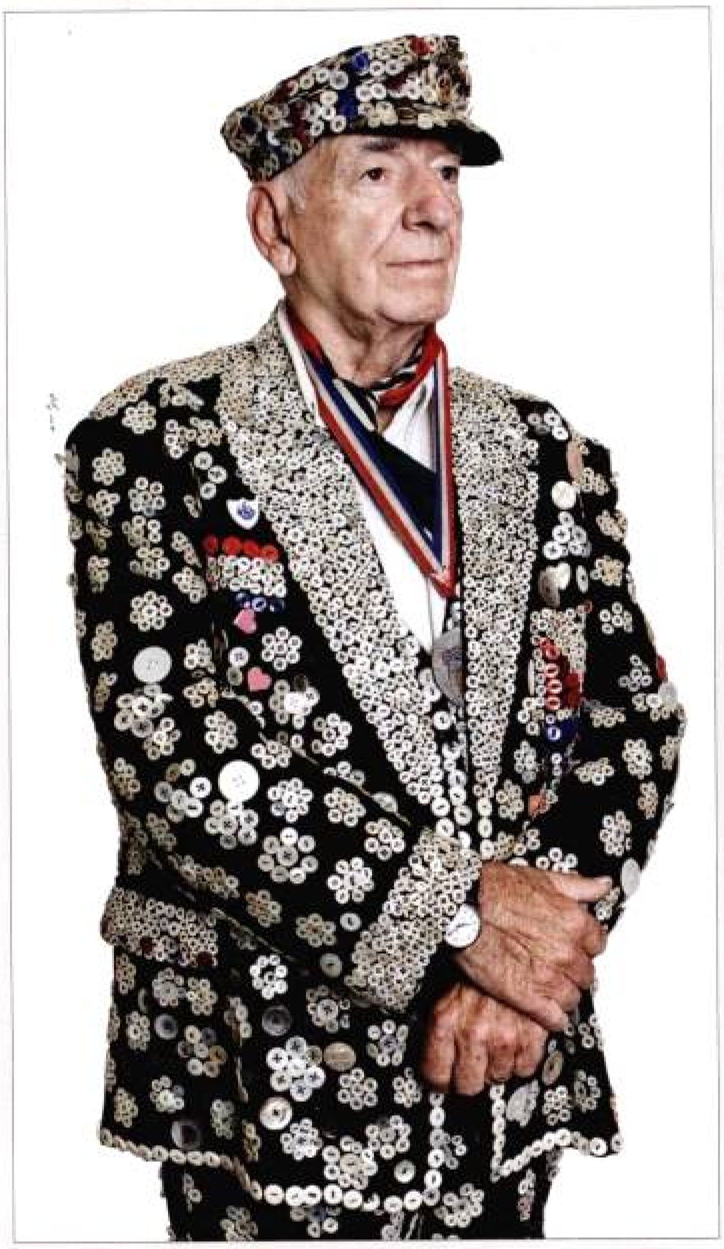
20 练习：熟悉影棚的基本设备

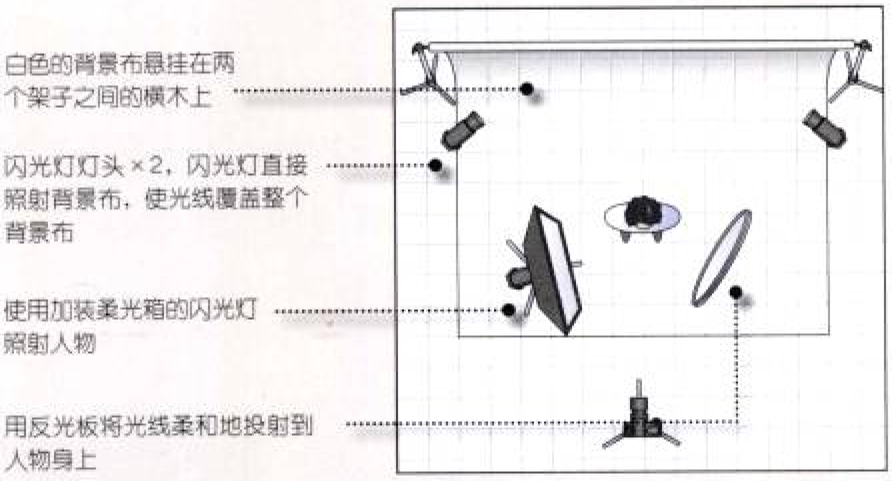
买一本讲解影棚内基础照明技巧的书籍，然后熟悉这些照明设备，了解对于一个初学者来说都需要哪些基本的照明设备。另外，掌握不同类型的照明设备的区别，例如钨丝灯与闪光灯的区别，并且自己制作一个临时的光线扩散装置（相当于柔光箱）。

影棚的背景和照明

白色背景（下图和右图）

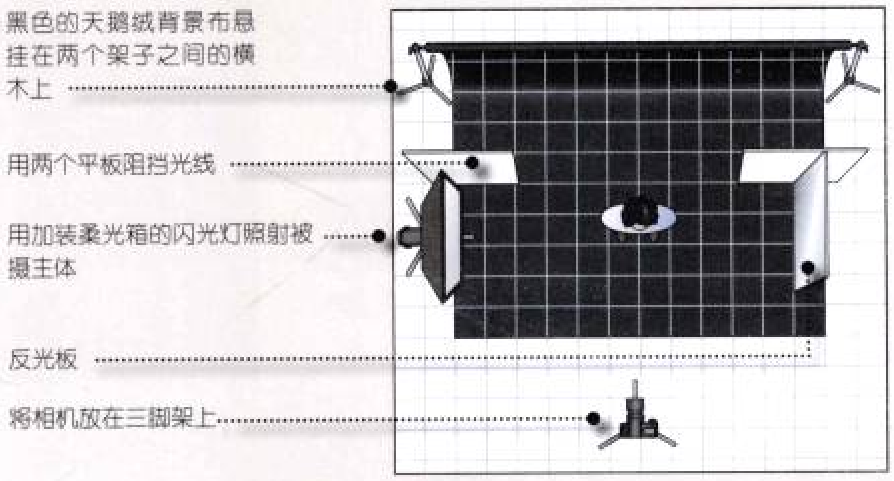
干净的白色背景可以很好地衬托被摄人物，使人物看起来清晰突出，比如这个伦敦珍珠王。白色的背景还有助于编辑设计工作的进行，用白色背景拍摄的照片可以方便地插入页面和文字中。





黑色背景（右图和右下图）

当你要拍摄小型的物体时，比如这个日本武士头盔，为了取得更好的效果，最好用黑色的天鹅绒布作为背景，黑色天鹅绒布可以吸收闪光灯和钨丝灯的光线，不容易产生反光。

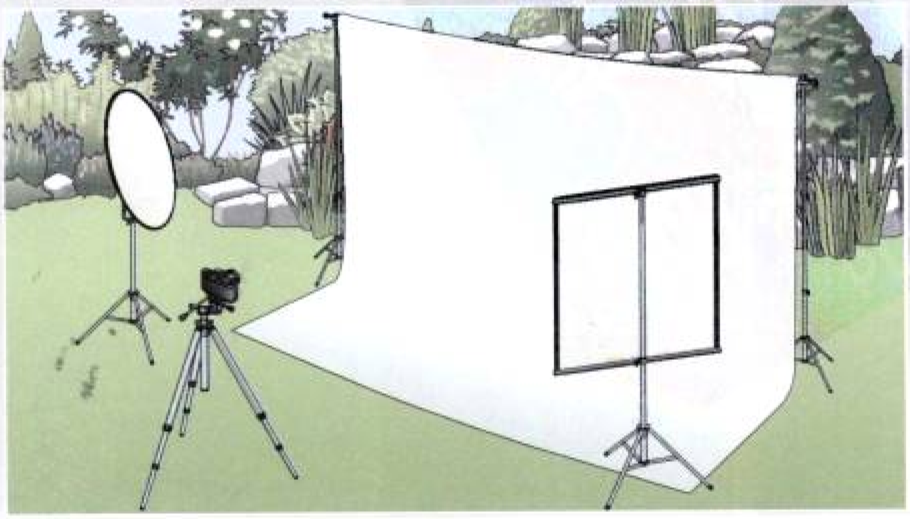


21 练习：创建便携式影棚

创建一个户外便携式日光影棚，用白色的背景布作为拍摄的背景，并使用反光板把光线反射到被摄体上。

移动影棚

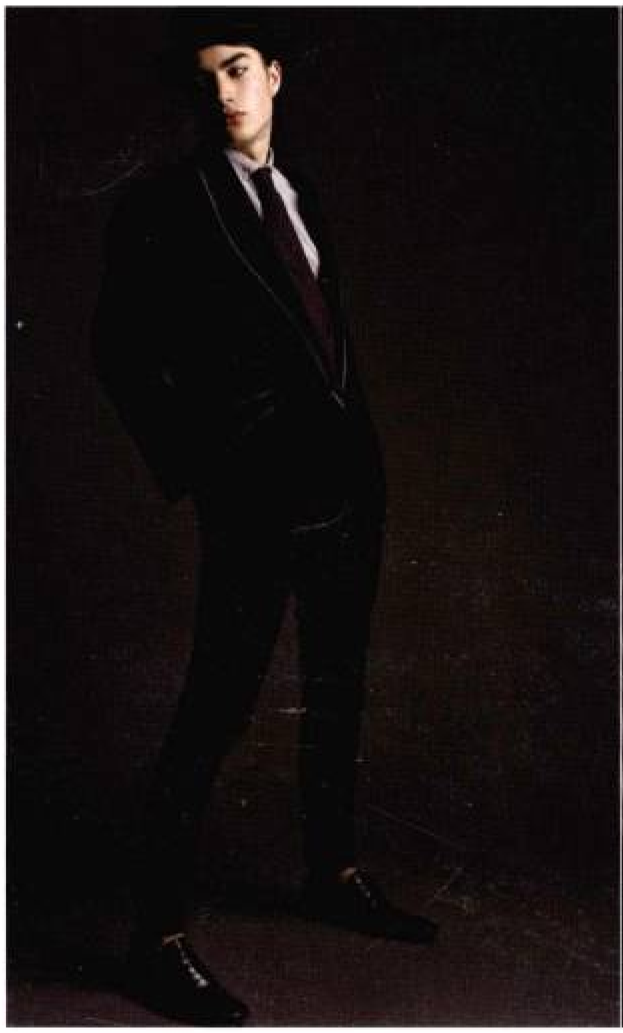
你并不需要（或并不希望）带着巨大的影棚照明设备到户外进行拍摄，只要带上一块比较轻便的白色背景布和一对反光板即可，利用它们可以将环境光线反射到被摄体上。

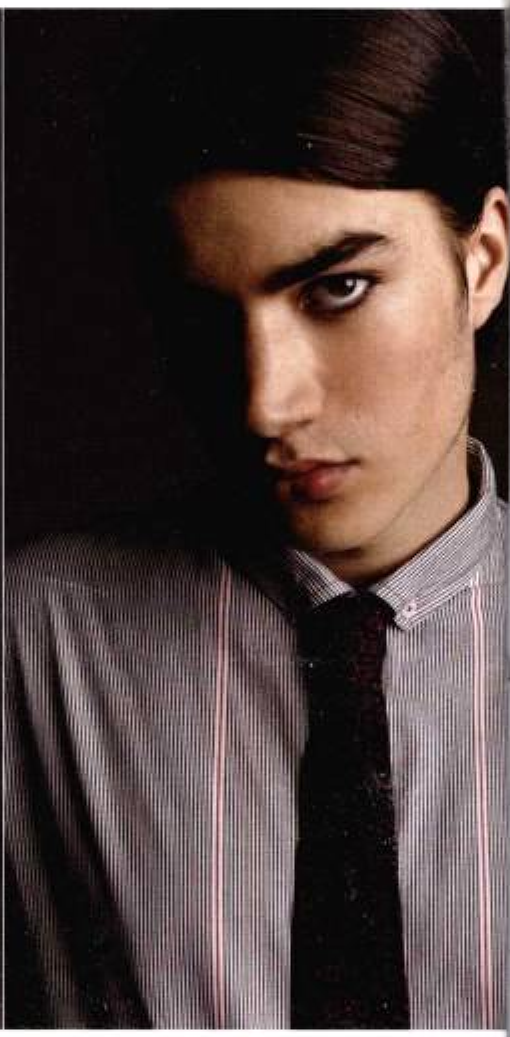


时尚摄影

时尚产业是当今世界不停发展的一个代表，处于社会的最前沿。每一年这项产业都会让你明确地感觉到：12个月前你所购买的服装已经过时了，你需要重新购买一些衣物以便跟上新的潮流趋势。而摄影在这项产业中所起到的商业作用是至关重要、不可替代的。

视觉记录（下图）
通过富有创造力和迷人的方式来展示新系列的服装和帅气的模特，时尚摄影在这几十年间最基本的作用便是记录时尚不停变化的脚步。





时尚摄影师们竭尽所能，使他们创作出的作品成为与观众之间的强大的沟通桥梁，因为摄影师们了解，正是普通大众促成了社会的变革、潮流的改变。理查德·埃夫登，赫尔穆特·牛顿，还有大卫·贝利这些伟大的时尚摄影师都证明了一点：优秀的摄影记者和艺术家能够有效地调控周围环境、道德、才智、文化和政治气氛等众多因素。这种调整时代精神的能力使时尚摄影变得如此有趣，同时也解释了为什么理解时尚摄影最好的方法便是把它看作是对我们这个时代的历史性的记录。如果不存在时尚摄影师这种职业，我们回顾过去也许会变得十分困难。比如说，虽然Swinging Sixties乐队红极一时，但我们却很难查阅到关于他们的视觉图片。

时尚摄影是一种职业

如果你是一名对时尚感兴趣的摄影师，那么你前进的方向要比拍摄其他题材的摄影师们明确得多。首先，时尚产业是由许多微型产业共同构成的。一切的核心便是时尚摄影，如果没

22 练习：实景拍摄

寻找一处独特的实景，进行一些简单的时尚拍摄。你可以借些衣服，然后找朋友来帮忙完成一些基本的处理，比如头发造型和化妆。

拍摄全身人像照（左图1）
拍摄模特全身像的时尚照片，可挑选独特并且色彩丰富的场景作为背景，以便与服装的颜色和要表现的时尚风格搭配。并且采用自然光线拍摄，使用反光板将光线反射到模特身上。

使人物充满画面（左图2）
在拍摄人物充满整个画面的时尚照片时，只需要纳入少许的背景。练习使用相机的闪光灯或者一组影棚灯来刻画人物，以便清晰地展示出人物的服装和配饰。

有时尚摄影，新系列的服装以及其他时尚产品就不会被大众看到、了解以及购买。服装需要被拍摄，摄影师需要助手，拍摄需要模特，而模特需要化妆，如发型和配饰。在任何一个环节，都有成百上千的人正在朝着自己的目标努力着，也正因为这个原因，竞争激烈的时尚业在为有志向的人提供帮助这方面显得格外慷慨大方，因为它可以为这些人提供无数的工作和展示机会。

无论是模特代理公司，还是化妆师和造型师的代理公司都有许多年轻人，他们需要机会体验摄影工作，更为重要的是，他们需要摄影师指导他们该做些什么。作为一名处于起步阶段的年轻摄影师，在协助其他摄影师工作的同时，必须努力地学习，直到能够独立完成自己的摄影作品并积累大量的资源，包括模特、化妆师和造型师等。摄影工作需要你自己去寻找模特、化妆师和服饰。在缺乏资金的情况下，可以考虑用精彩的作品作为回馈，这样很有可能免费地获得所需要的帮助。

拓展资源（右图）
艺术学院大多设有时尚专业，可以预约拍摄一些学生的期末服饰作品。

23 练习：专业的拍摄

尝试联系一家模特代理公司和一家化妆师代理公司，看是否有人愿意免费地让你拍摄一些照片作为他们的个人简历。然后联系一些年轻的服装设计师，向他们借一些服饰来拍摄。

免费拍摄
为了改进个人的简历，许多有志向的年轻模特是非常愿意拍照的，如同你一样。

24 练习：制作时尚杂志版面

根据任何一本著名时尚杂志的版式，用自己拍摄的照片制作一个时尚杂志版面。然后仔细地分析一下优点和缺点，并且展示给其他人看，以便得到诚恳的意见和建议。

时尚杂志
平时要多研究时尚杂志，注意时尚杂志中的精美照片。拍摄时尚照片时，要仔细分析哪些照片适合组合在一起展示，而哪些照片更适合带着大标题并且被文字内容围绕着刊登在杂志页面上。

静物摄影

几个世纪以来，艺术家们先后用油画和摄影的方式来描绘静物。练习拍摄静物素材是提升摄影技术的好方法之一。静物摄影最大的优势在于，可以自由地选择拍摄时间，完全掌控素材及其组织方式，并且一旦调整好，它们将不会有任何改变。

静物摄影是一种描述非生命体的摄影类型，最具有代表性的拍摄方法是将一些人工制造或者自然存在的物体通过艺术化的方式组织在一个画面中。在艺术的世界里，静物摄影师通过构图体现事物的内涵、象征和暗喻。而在商业的领域里，他们用迷人且具有吸引力的方式来展示产品，从而有效地推动产品的销售。

在当今世界，我们每天都被杂志广告、宣传册和产品目录中的大量静物照片所包围着，比如诱人的食物、精致的器皿。专业摄影师花费大量的时间来拍摄这些照片，而你可以从这些吸引人的、独特的静物照片中学到很多。学习摄影师们如何复制产品的形状和线条来制造图案，如何使用互补色来丰富画面，以及如何利用光线。最好的学习方法是在拍摄静物照片之前收集大量的能够给你带来灵感的照片作参考。

保持简单

在设置静物拍摄场景的时候，简单是最重要的。你不需要收集大量复杂的事物来组成有趣的图像，相反，只需要选择少数有共同特点的事物即可。首先拍摄一种元素，要把它放置在画面中绝对显眼的位置。然后每加入一种其他的元素，都要通过相机的取景器来检查画面的构图。调整相机的角度，直到场景内所有的被摄体都在画面中达到了最完美的视觉平衡效果。最后重新设置和调整场景，仔细地研究这种构

家庭静物影棚（上图）
在家里设置一个拍摄静物的影棚其实是很简单的。首先用柔光箱制造出柔和均匀的光线，然后把相机放在三脚架上。拍摄时使用白色背景，并用灯光减弱阴影，以便真实地再现被摄体的形态。

25 练习：模仿大师

静物摄影不仅仅是模仿油画大师的作品或者是为了产品的销售，它就像其他种类的摄影题材一样，是一种有效的自我表达形式。仔细研究爱德华·威斯顿（Edward Weston）在20世纪30年代拍摄的作品，特别关注那幅令人惊叹的《青椒》，你会从中了解到如何挖掘被摄体所蕴含的艺术潜力。尝试用相似的风格来拍摄，比如用黑白照片来表现水果、蔬菜或它们的组合。

细节
使用带有50mm标准镜头的35mm单反相机拍摄，设置为最大光圈值。由于需要较长的曝光时间，所以最好准备一个三脚架。

珠宝摄影（下图）
贵金属通常都是根据颜色来进行评估的，所以一定要仔细地对比照片与实物，确保真实性。

食物，诱人的食物（左图）
食物是一种非常棒的拍摄素材。拍摄时，可以利用反光板反射自然光线，并使用三脚架来避免晃动。完成后，还可以立即享用美食，真是太美好了！

26 练习：传统静物

选择一幅早期绘画大师的油画作品作为参考资料，在餐桌上设置一个食物的静物组合，仔细安排好所有细节。认真地选择桌布、背景、光线，并设置好物品的组合方式。然后练习采用不同的照明设备进行照明拍摄，并利用反光板将从窗口射入的自然光线作为混合光线的一部分。尝试拍摄出一种圣经风格的餐桌照片。

注意构图
在设置餐桌物品之前，把相机放在三脚架上并对准主要拍摄区域。调整静物位置的同时，要经常通过相机取景器去查看场景的组合效果。

图是不是比最初拍摄出的照片效果更好。好的构图、色彩和光线对于拍摄一幅精彩的静物照片是非常重要的。

静物摄影是一门高要求的艺术。静物摄影师需要通过自己的技术，使作品内光照效果与画面构图完美结合，达到最理想的效果。从这个角度来说，静物摄影师是在创造图像而不是在拍摄它们。此外，了解如何寻找匹配的背景和容器也是必须掌握的技能。

精确的产品摄影

对于静物摄影师来说，准确性具有丰富的含义。产品所拥有的颜色、形状、光泽感和品质等所有的细节，都必须以一种科学的方式在画面中展现出来。想象一下，当一名摄影师拍摄一组关于房产拍卖照片时所必须承担的责任。为了拍卖过程的诚实，拍摄一些详细可靠的照片是最基本的。拍摄广告照片时，准确呈现实物的真实面貌同样也是非常重要的。例如拍摄珠宝，为了真实准确地再现珠宝奢华的品质，摄影师必须极好地控制光线和色温，这样才有可能吸引顾客驻足欣赏甚至购买。

27 练习：低预算的静物摄影

使用玩具人偶来拍摄静物照片是一个非常省钱的途径，可以再现高成本的拍摄效果。用玩具人偶和玩具建筑来组建场景，然后拍摄一系列不同比例的照片。记得要尽量把玩具场景布置得像真实的场景一样。

比真实场景更有趣
把相机高度设置为与玩具场景平行，同时尝试把这些玩具人偶当成真人来拍摄。拍摄时要采用相同的构图，并营造浅景深效果，就像在拍摄真实的场景一样。

野生动植物摄影

野生动植物摄影是那些具有独创性和奉献精神的摄影师们所开拓的一种专业摄影领域。为了拍摄到出色的作品，你必须非常了解拍摄对象，比如它们的行动方式，这样才能准确地知道在一天的什么时间可以拍摄到所需要的照片。

当你与想要拍摄的对象足够接近时，必须首先选择好自己所处的拍摄地点，以免引起拍摄对象的注意。至今为止，有很多例子表明，一些摄影师们常常花费几个月的时间隐藏在荒外的丛林中，等待拍摄一些罕见的动物和昆虫。

鹰眼（上图）

这张照片是使用鱼眼镜头拍摄的。猛禽是绝佳的、无与伦比的拍摄素材，尤其是当它们飞翔或者是捕食的时候。可以去探访鹰或者猫头鹰的避难所，这样能够获得一个接近它们的好机会，使它们成为你画面中的被摄主体。

运动中的动物

你需要事先确定照片类型，以便决定要使用的拍摄技巧和相机设置。拍摄艺术化的模糊影像需要一种拍摄方法，而清晰地定格运动中一个瞬间则需要另外一种拍摄方法。在野生动物高速运动的场景中，因为没有准备好而遗憾地错过拍摄时机的情况很常见。

你需要大量的光线或者一支快速镜头，使相机的自动对焦系统可以跟上被摄体的移动速度以及快速变化的对焦平面。所有的顶级数码单反相机都有连续自动对焦模式，你需要做的只是学会如何操作。

你需要了解相机在每次缓冲前可以拍摄多少张照片。可以提前开始追踪被摄体，但不要随意地按下快门，这样可以避免在拍摄时机出现的时候相机却处在缓冲阶段，导致不能捕捉到精彩的画面。

不要完全打开光圈。快速移动的被摄体（比如马）可以轻易地跑进并且跑出画面。将光圈值缩小到f/6或f/8，这样即使被摄体突然逼近或者跑远，你依然能拍摄到可用的画面。

最后，确保快门速度足够定格运动的瞬间。另外，为了防止存储卡的空间不足，最好带上几张备用的存储卡。

28 练习：在家里拍摄野生动物

事实上，野生动物几乎无处不在。虽然我们都很想去塞伦盖蒂拍摄非洲野生动物，但是相信我，对于提升你对野生动植物摄影的了解和拍摄技术而言，没有比自家后院更好的地方了。仔细地研究和学习不同动物的行为特点，积极地搬动一些小石头，你会发觉美丽的图像到处都是，比如蜜蜂采蜜、蜘蛛结网、鸟儿觅食以及小猫捕猎等。

家庭摄影

这幅作品是用长焦镜头拍摄的，提前设置了单一的黑色背景，这样可以使小鸟在画面中看起来更加突出。

29 练习：在你住处附近的动物园或者野生动物园拍摄野生动物

如果你对这一拍摄题材非常感兴趣，那么野生动物保护区或者动物园将是不错的去处。许多现代的动物园建立了野生动物的居住场所，模仿它们在自然界的栖息地，因此拍摄一些动物的野外生存照片是很方便的。灯光、拍摄地点、时间的选择和拍摄时机永远都是最重要的。需要补充的是，你必须避免在画面中出现人工建筑和人工场景。

非洲草原之王（左图）
专业的野生动物摄影师为了拍摄野生栖息地的野生动物们，也许会继续着他们的非洲之旅。但是，我们同样可以在当地的动物园或者野生动物保护区拍摄到那些食肉动物的精彩画面。

捕猎者（上图）
在野生动物保护区，可以使用长焦镜头拍摄动物头部的特写。充满力量的大型猫科动物用它迷人的眼睛锁定要捕食的目标，它的目标可能是活的动物或者是新鲜的牛排。

拍摄规则

- 首先，你需要考虑自身和所拍摄的野生动物的安全。与动物保持一定的安全距离，并且尊重它们所需的自然空间。当动物休息或者觅食时，如果你距离它们过近，必须马上后撤。
- 就像拍摄其他题材的照片一样，耐心可以得到丰厚的回报，所以，永远不要强制拍摄。
- 不要出声，不要追击，不要诱捕，也不要制造噪音来惊动或打扰野生动物。
- 不要喂养或者为野生动物留下食物（诱饵）。
- 不要侵占动物的巢穴或者洞穴。如果栖息地遭到破坏，有些种类的动物会抛下幼崽寻找新的栖息地。
- 不要干涉动物繁殖、筑巢和照顾幼崽。
- 学会识别野生动物的危险警报，无论它们表现出多么温顺和令人喜爱的一面，永远不要忘记这些动物并没有经过驯养。
- 了解并且尊重野生动物的生态系统，这样做，可以积累很多经验。

30 练习：美丽的微观世界

用微距镜头拍摄的自然世界是非常迷人的。花费一些时间来观察一大群蚂蚁为搬运食物而往返于洞口和食物之间的场景。花园里还有迷你的生态系统，有树篱，有盆栽植物，尝试去拍摄昆虫活动的瞬间吧（参见本书第98页）。

掌握微距摄影
使用100mm或者180mm的微距镜头靠近植物或者昆虫拍摄。镜头将放大被摄主体并且制造出浅景深效果，使被摄主体后方的场景变得模糊。微距镜头的这两种拍摄特点将会大大提高你成功拍摄的几率。

风景摄影

富有艺术传统的风景绘画的诞生要早于摄影，它是幸运的，因为早期的风景摄影只能用黑白两色来呈现图像。

摄影是一种具有客观性并与艺术相结合的表现形式。摄影的这种特点促使早期的摄影师们到世界各地去寻找和拍摄一些普通人永远看不到的自然界神奇景观，这些摄影师为我们留下了大量展示自然风景的伟大作品。

绘画和风景摄影

绘画中的很多传统技巧被广泛运用到摄影中，风景摄影题材在摄影领域以及商业领域中一直生机勃勃。精彩的风景图像通常可以作为背景，被应用在广告中。比如说，在展示尖端4×4车辆的视觉广告中，迷人的风景图像展示出驾驶着摩托车在美国一条经典的永无止境的沙漠公路上行驶时的快乐心情。

前景细节

在风景照片中有效地设置前景细节的位置可以使画面内容更加有趣生动。虽然前景很重要，但是它只能增强画面的纵深感，而不能干扰画面中的主要视觉焦点。

控制观者

通过摄影师的构图，使画面中的前景细节可以引导观者找到主要视觉焦点。

31 练习：练习场地摄影

在路边永远找不到从未见过的自然美景！所以穿上你的步行靴，为一次远足做好准备吧。如果可能的话，带上一个小小的帐篷和一些生活用品，这样就可以去一些比较远的地方了。在发现之旅中要有耐心，如果你找到一处非常棒的场景，那么就耐心地等待光线呈现出最好状态的时候再进行拍摄。

拍摄瀑布（左图）
在拍摄大自然的美丽风光时，不要总是用广角镜头把整个场景都压缩在一个画面中，不妨尝试着用长焦镜头对焦场景中的某个有趣的部分。

爬上高山（上图）
准备好徒步爬上高山去拍摄最棒的高山照片。山脉是拍摄出杰出风景照片的理想场所，就像这幅在新西兰拍摄的东加里罗的风景照片。

32 练习：参观艺术作品中曾经描绘的著名场景

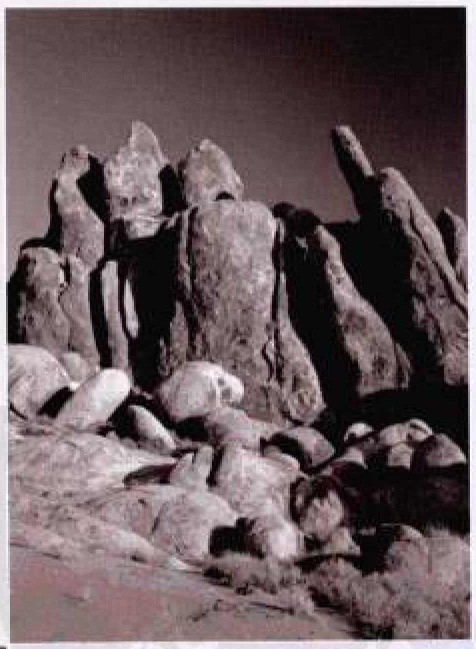
寻找一些曾被那些伟大的艺术家们描绘过的地方。许多著名风景都是因伟大艺术家们的描绘而被人了解的，这些伟大的艺术家包括康斯特布尔（Constable）、透纳（Turner）、莫奈（Monet）、科尔（Cole）以及梵高（Van Gogh）。

莫奈的花园
莫奈著名的睡莲系列绘画作品就是在法国吉维尼的莫奈花园中创作出来的。

色彩和光线（上图）
设法找到一些拥有丰富色彩的风景，比如湖泊或者沼泽地里的芦苇荡。然后尝试在那里拍摄日出或者日落时的场景。日出或日落时的光线会呈现出更加温暖、更加柔和的特点，并且被摄体会产生很长的影子。在这幅照片中，木制的平台增强了这个精彩画面的纵深感。

33 练习：拍摄黑白风景照片

欣赏美国伟大的黑白风景摄影师们的作品，这些美国摄影师组成了f64小组。安塞尔·亚当斯（Ansel Adams）、爱德华·威斯顿以及伊莫金·坎宁安（Imogen Cunningham）创建了一种摄影风格并且关注技术上的细节，他们深刻地影响了之后的专业风景摄影师。可以在拍摄中尝试模仿他们的风格，运用红色滤镜使蓝天的颜色变暗（参见本书第71页）。



广阔的风景（下图）
拍摄彩色的风景照片，以便捕捉更加广泛的色调范围，然后用Photoshop软件将其转变成黑白照片。

单色摄影杰作（上图）
尝试模仿美国著名的黑白风景摄影师的拍摄风格，比如安塞尔·亚当斯。在照片中同时包含高光和阴影区域，形成具有高对比度的单色照片。

新闻摄影

新闻素材的范围是非常广泛的，其变化也几乎是永无止境的。新闻摄影师需要有机智的头脑、很强的适应能力并且拥有强壮的体格，因为他们需要带着沉重的设备去记录新闻事件。新闻摄影师们以了解世界上任何时间内所发生的新闻事件为荣，他们为自己的职业感到骄傲。

有新闻价值的故事（下图）
关注网上和报纸上所报道的新闻事件，这些新闻事件包括体育的、戏剧的、政治的或者关于名人访问的。

新闻摄影师关注着每个可信的新闻报道，关注着任何可能升级的紧张局势，并且尝试在重大事件发生时成为首位在场的新闻工作者。在当今社会，"独家新闻"代表着价值，就像伊夫林·沃（Evelyn Waugh）在1938年发表的同名小说中所说到的。

抢夺独家新闻

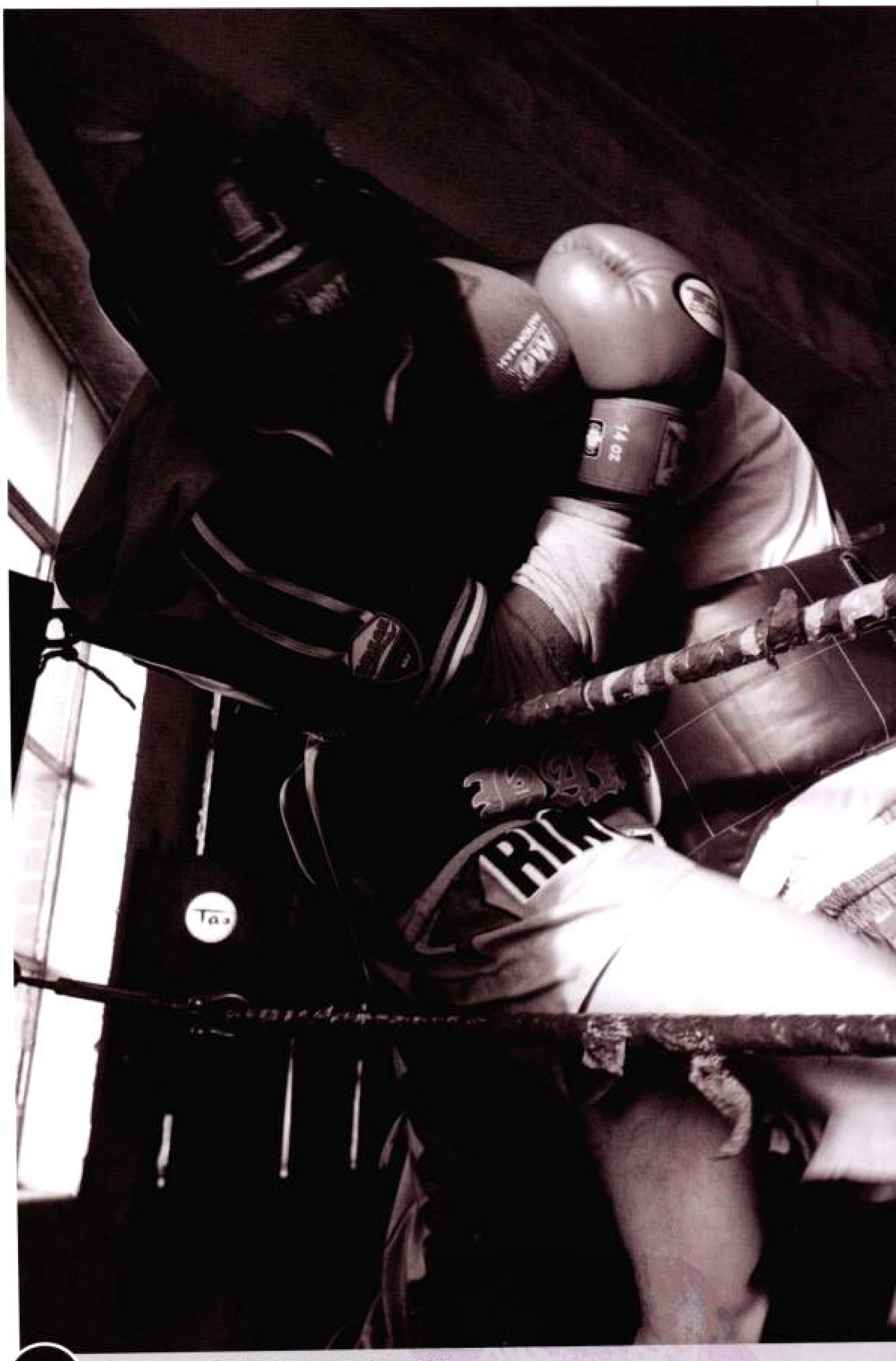
新闻摄影师之间存在着巨大的竞争，他们需要从相同的事件中拍摄到最好的照片，同时还要高度重视将照片传递到编辑部的速度。如果你是一位自由新闻从业者，那么你必须有能力判断出哪个是最有新闻价值的事件，必须评估该事件是否有拍摄的潜在价值和独特价值，然后决定是否对该事件进行追踪。有时候在对的时间出现在对的地方是偶然性的问题，但也被证实是有规律的，这也是为什么某些摄影师总是能在他们的工作中获得丰厚的回报。

34 练习：拍摄抗议或者示威游行

首先从抗议者的角度来拍摄抗议或者示威游行，再从警察的角度来进行拍摄。尝试用一幅单独的照片来概括整个事件，然后再用多幅照片来组成系列。

警察（下左图）和抗议者（下右图）
尽可能地靠近游行队伍，捕捉抗议者的动作和情绪，再拍摄警察平静的姿态。然后把两种照片像下面这样并置，进行对比。

精彩的运动（右图）
你不需要以一个职业体育摄影师的身份去奥林匹克运动会拍摄精彩的照片。去附近的运动中心看看，你就可以近距离地拍摄出更加亲切、更有感染力的照片。

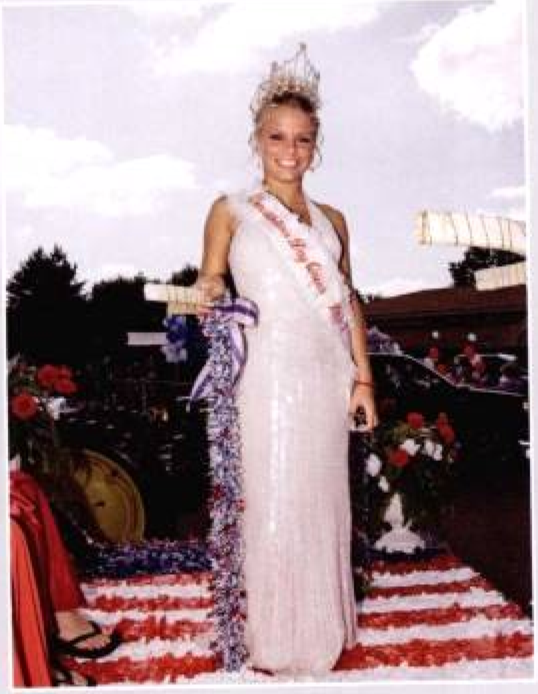


记住，伟大摄影师的职责是去呈现平凡生活中令人兴奋的事件。在学习如何选择新闻拍摄场所时，你要意识到，去世界各地探索危险的事件并不总是必需的。无论是本地的、全国的还是国际化的新闻事件，它们都提供了拍摄出精彩照片的潜在机会。

新闻摄影的道德规范：诚实地从事件两方的角度来拍摄新闻照片，不要篡改事件或者使用Photoshop来修改照片。

35 练习：观察活动和节日

与众不同的乡村节日、艺术节、宗教活动或者游行都是非常好的拍摄素材。当一个节日快要到来时，你可以去拍摄正在准备服装的人们；在当地的足球新赛季开始之前，你可以去拍摄正在场地上训练的运动员们；在某些重要的国家历史庆典即将到来时，你可以去拍摄一幅照片来纪念这个庆典。



狂欢节皇后
学习关注和拍摄活动中的焦点，尝试去拍摄一幅可以概括活动精髓的照片。

36 练习：拍摄本地的体育事件

寻找本地的体育赛事，然后在有利的地点去拍摄胜利的瞬间，比如运动员的冲刺或者获胜性的击中动作。拍摄运动的本质能够以摄影的方式给人带来愉悦的感受。另外，失败也可以像胜利一样具有感染力，运动员失败时的痛苦表情和情感流露是很值得关注和拍摄的。当然，赛场上的观众也不能忽视。

人像摄影

每位摄影师都需要掌握一些拍摄人像的基本技巧，以便能够吸引观者的注意力。使用一些简单的窍门就能将最寻常的面部“特写镜头”变得更有深度，描绘出被摄主体的个性特点。

37 练习：尝试不同的照明方案

探索各种可以改变人物表情和照片内容的照明方案。在人像摄影中，最经典的照明模式是45/45，即将光源设置在被摄主体侧向45度角的位置，并使其从上方45度角向下照射被摄主体。尝试在相反的方向添加第二个光源，以便为阴影区域补光（图2）。然后再加入一个照射背景的光源，并用一个可移动的反光板将光线反射到被摄主体的脸部（图3）。

1

1.被摄主体与窗户位置成45度角。

2

2.从窗户射入的光线与加装了柔光箱的闪光灯使光线平衡，场景被均匀照亮。

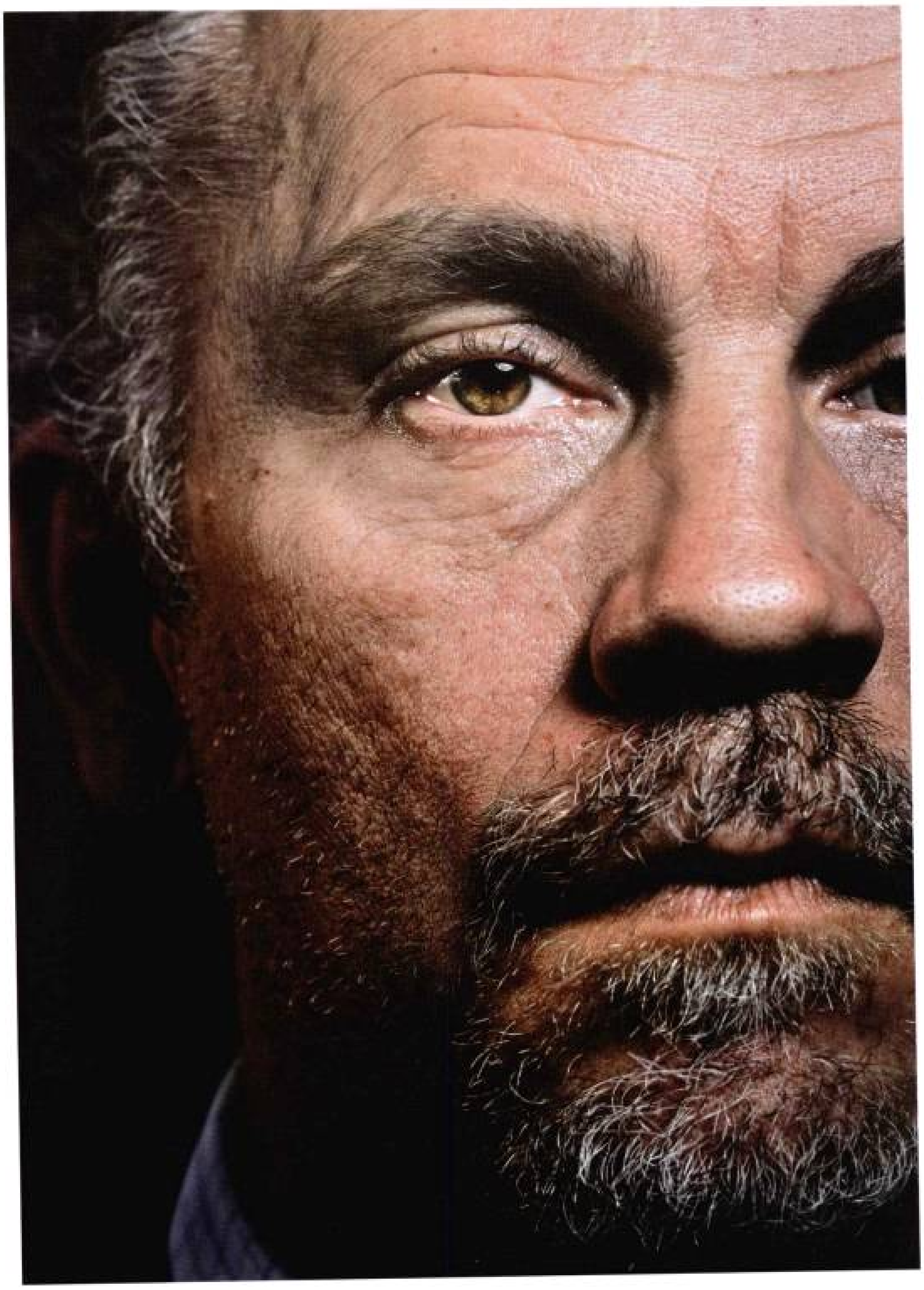
3

3.一个照明灯照亮背景，另一个照明灯照亮被摄主体。

找一个适合的背景（上图）
在指定地点拍摄时，要寻找现场有特色的事物，将其作为背景。就像这张照片，它是养老金领取中心一系列人像照片中的一张。

人像摄影中最大的挑战之一是行使好作为摄影师的指导职责。大多数情况下是依靠摄影师的直觉来拍摄的，通常我们观察、等待、监视着场景，然后按下快门捕捉它。在人像摄影中，你经常需要面对的是拍摄对象不适应拍摄环境或者并不习惯于被人拍摄。人像摄影有时注重的是技巧，摄影师需要把拍摄意图传达给拍摄对象。如果你不能使拍摄对象达到你所希望的效果，这次拍摄可能会结束，因为人像摄影更需要的是拍摄时机而不是刻意的设计。

伟大的人像摄影师的作品通常可以让人快速识别出来，因此建立自己的风格会对你有所帮助。首先，当你初次见到拍摄对象时，应该对将要拍摄怎样的照片有个粗略的想法。信心是很重要的，还有友善的态度，如果你相信拍摄对象可以很好地完成拍摄。第二，建立一个常规模式可以帮助你发展自己的个人拍摄风格。最后便是与委托人的关系。



关于人脸（左图）

对于很多人像摄影师或是艺术家来说，最让他们兴奋、受启发并能有所收获的就是人物的脸。灯光、镜头的选择，以及用一种独特的方式指导拍摄对象是约翰·马科维奇（John Malckovich）使阿拉斯泰尔·塞恩（Alastair Thain）的这张人像照如此有魅力并给人以强烈视觉感受的秘诀。

38 训练：反射光线

用反光板进行拍摄，你将会为能将主光源的多少光线反射到拍摄对象的后面或上方而感到惊讶。

自然光

这张人像照在拍摄时没有使用反光板。注意人物左侧脸部的阴影。

反光板

拍摄这张照片时使用了反光板，可以看到人物肌肤色调和表情与上一张照片的不同。

39 训练：在人像摄影中使用自然光

在自然光下拍摄人像照时，应避免让拍摄对象直接面向光源，因为在这种情况下他们通常会斜视一边甚至紧闭双眼，这对拍摄十分不利。较好的办法是使光源位于他们的肩部上方或侧面。从光源的方向拍摄往往可以使画面的色彩更加饱和，因此最好尝试利用拍摄环境中的各种元素来制造强烈的背景（左图）。

利用自然光

记住，所有的人造光源都是在模仿自然光。在考虑用人造光源来拍摄人像照之前，应探索利用自然光拍摄的可能性。有各种可折叠的反光设备可以使用，它们能够被放进相机包里，可以在需要的时候轻松、快速地拿出。还有一系列不同颜色的反光表面可供选择，例如白色的反光表面可以提供良好的自然光效果；金色的反光表面可以形成温暖、健康的皮肤色调；而银色的反光表面可以强调高光。

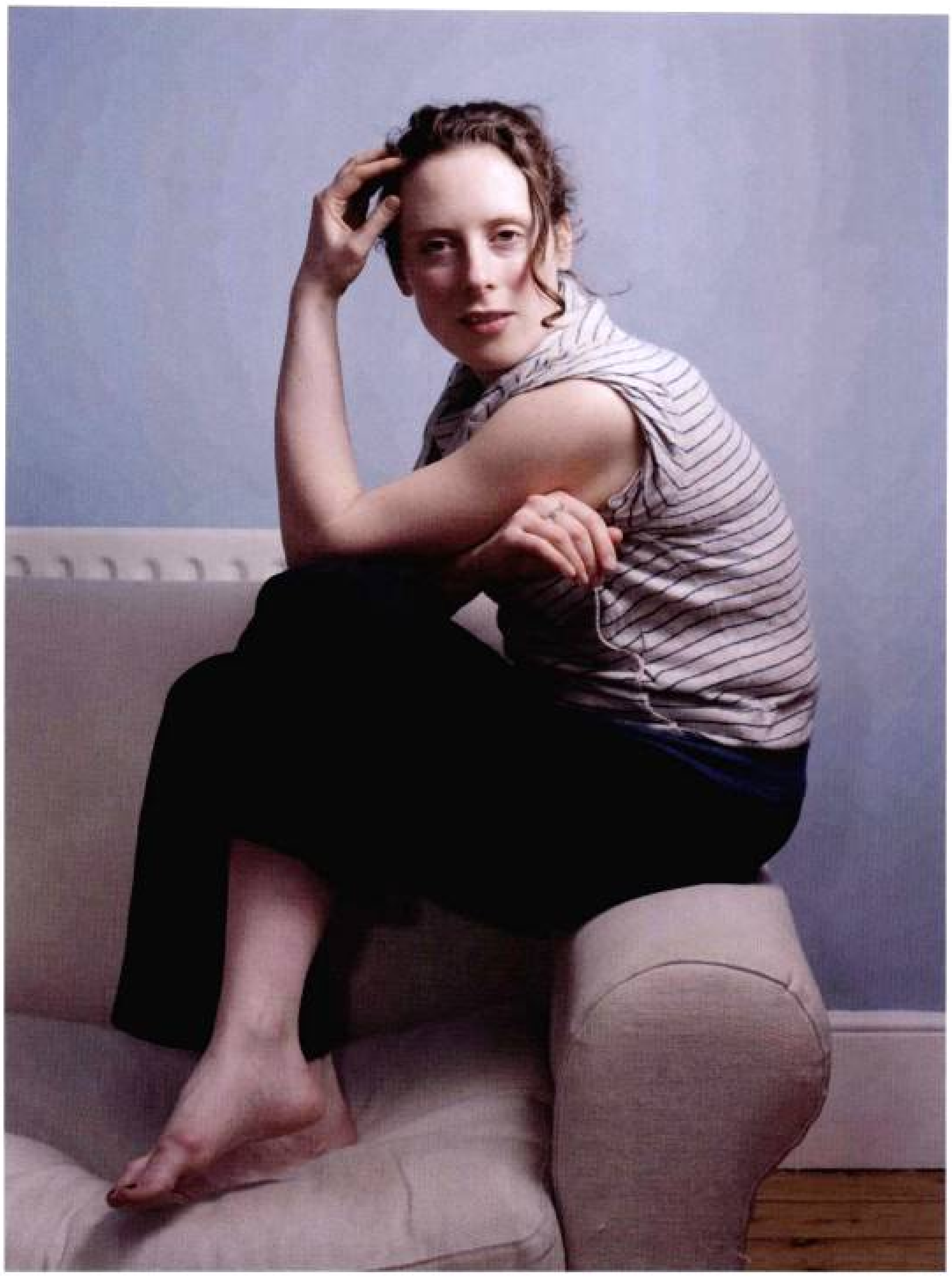
拍摄平凡中的不平凡

当相机的位置与拍摄对象的肩膀平行时，拍摄出的画面通常会平板、单调、毫无趣味。相反，如果运用得当，那么画面将变得非常有力，因为人物直接面对观者的姿势可以使画面具有对抗性和交流性。

一般而言，最好的方法是调整拍摄对象的姿势，使其肩膀与相机之间存在一定的角度。让拍摄对象坐着进行拍摄往往可以使他们感觉舒服，双臂交叉在胸前或是把一只手放在下巴和嘴的附近也同样可以让他们感到舒适。如果在拍摄对象略微上方的位置进行拍摄，可以避免拍摄到双下巴，使人物的脸部看起来比较消瘦。要尽量避免在低于拍摄对象的位置进行拍摄，除非你希望人物看起来是恐怖、邪恶的。

要学会利用适当的光线拍摄人像。从窗户射进来的自然光线可以为人像摄影营造出人意料的精彩效果，因此毫无疑问，这种光线是练习和学习的起点。从窗户射进来的自然光线会迅速"减弱"，因此可以帮助你在人物的脸部和背景之间营造出层次感。

要利用好周围的拍摄环境，抓住任何可以帮助你拍摄出不同效果的机会。没有什么比一张公司主管坐在办公桌旁的人像照片更糟糕的了。



身体的姿势（右图）

不要只是拍摄人物坐在椅子上面对着你的简单画面。如果可以让拍摄对象侧坐着，眼睛看向他一侧的肩膀，并把一只手放在额头或者是下巴处，这样就能拍摄出一幅感觉完全不同的人像照。或者让他们坐在椅子的扶手边缘也是很棒的造型。

40 练习：创作有趣的自拍照

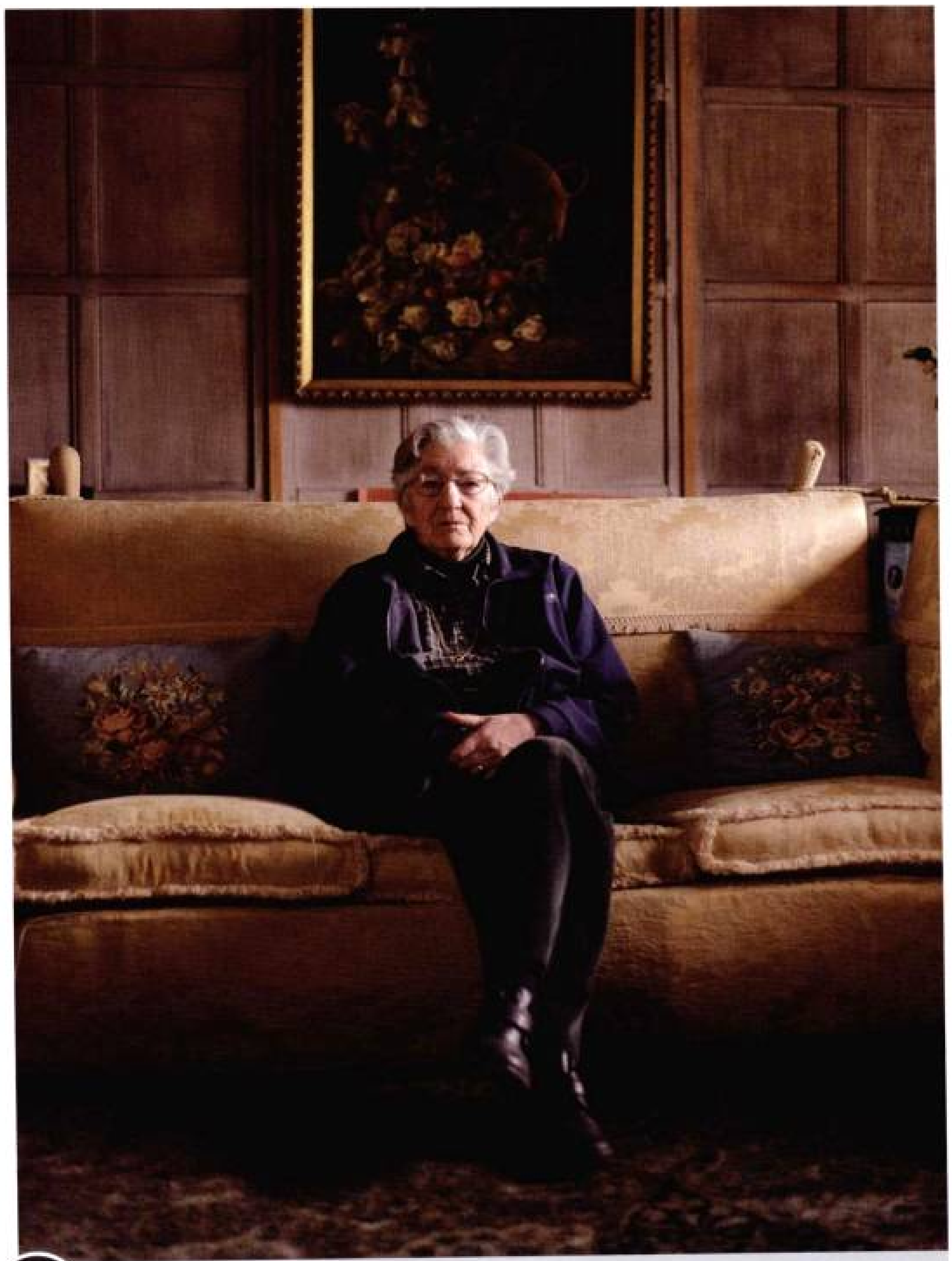
拍摄一幅自己的人像照片是一种很好的练习，也是学院里摄影专业的学生必须要完成的第一项任务，这样做是有充分理由的。所以，祝你好运！

镜子里的男人

尝试有创意的拍摄手法，比如拍摄镜子里的自己就是一个不错的创意。窍门是设置好相机的位置，这样拍摄出的照片就不会是一张明显的自拍照了。

41 练习：创建便捷式影棚

创建一个带有背景布的便捷式影棚，把相机放置在三脚架上，并使用快门线。选择一处你比较熟悉的地点，比如学校。需要注意的是，你选择的地点需要有很多人路过。邀请人们在你的帮助下拍摄自拍照。由他们控制按下快门的时机，而你则按照他们想拍摄出的画面效果来适当地调整光线、曝光、焦点和镜头的选择。



（我们不需要一幅“CEO正在打电话”的照片，对吧？）早一点到达拍摄地点，注意观察周围的环境，比如带有色彩的墙壁、挂有图画的角落等，这些地方都可以作为生动的拍摄背景。

不说“茄子”！

人类的微笑是非常美好且迷人的，但是对于人像摄影师来说，在拍摄过程中要引导人物自然地微笑却是一件困难的事情。通常，还可以根据拍摄场景来选择拍摄效果，比如拍摄人物面无表情的照片。尤其是面对孩子时，最简单的方法就是首先拍摄快乐的照片，然后在拍摄的最后阶段要求他们面无表情。

42 练习：拍摄家庭成员

为一名家庭成员拍摄一张全身人像照和一张面部特写照片。向他讲述你希望他如何表现，然后让他的表情看起来坚定而没有任何幽默感。很重要的一点就是，一定要让人物明白你希望他做些什么，并且他也能够按照引导实现你的预期效果。你的作业是拍摄人物不带有微笑表情的两张照片。

请不要微笑

虽然你可能会本能地希望拍摄家庭成员微笑的照片，但是你会发现，表现他们沉思状态的照片会更加吸引人。

43 练习：拍摄非正式的系列人像照

找一天与你的朋友一起外出拍摄。去他们最喜欢的地方，这样可以令他们感觉舒服并且开心。带上几件不同的衣服，使他们一路上看起来总有变化。尝试在一天内为你的朋友拍摄一系列非正式的人像照片，组成一本小写真集。

有丰富色彩的服装

色彩明亮的服装和帽子可以使拍摄对象从周围的环境中凸显出来，同时也可以与他们的肤色形成一定的对比。

摄影专辑

摄影专辑是新闻摄影中最基本也是最重要的部分之一，它与出版媒体尤其是杂志存在着直接的联系。如果你开始考虑学习专题报道、故事和项目的拍摄，首先必须把照片组合到一起，然后研究它们之间的关联性和叙事结构。这就是新闻摄影最基本的内容。

在将近一个世纪的时间里，尤其是在20世纪20年代发明了35mm相机后，各种杂志都开始在全球范围内积极地争取新读者，并且对新闻事件总是处于一种极度渴求的状态。当今社会的时事报道都是以摄影专辑的形式来表现的，从而使报道更加具有真实性和现场感。在战争时期，许多出版物如美国的《Life》杂志和英国的《Picture Post》杂志就已经开始用摄影专辑的形式来扩展报道的范围了。

构建一个摄影专辑

当你将一些单幅的摄影作品组合在一起构成一个完整的故事时，此时所构建的这个摄影专辑要比这些作品单独展示时更加优秀、更加具有魅力。你需要不断地拍摄出非常有价值的单幅作品，并且非常重要的是，在最后构建成的摄影专辑中，这些单幅的照片需要相互关联、互相补充，并共同地叙述一个故事。

摄影专辑照片必须通过视觉化的方式来讲述一个故事。也就是说，首先要了解这是一个怎样的故事，组成这个故事的重要因素有哪些，这个故事为什么会引起第三方的关注，最后还要清楚地知道自己想要表达的内容是什么。

45 练习：拍摄一个摄影专辑

给自己安排一个小任务，拍摄一个你觉得能讲述出某些故事的专辑。在这个阶段，不要为是否能够寻找到有新闻价值的题材而过于忧虑，你只需要关注所拍摄的场景，看看是否有足够的元素来组成一个故事。你也许想拍摄类似于宠物狗之家的简单故事，那么可以多关注店员、一些新来的小狗、医疗服务方面的细节以及小狗的情绪。当然，还可能会有一个快乐的家庭领走了一只新的宠物，最后是喂食和关门的情形。

讲故事的人

拍摄摄影专辑时，一定要注意避免拍摄对象刻意地摆造型或是故意地看向镜头，要保证照片看起来非常自然。所以最好与拍摄对象保持一定的距离，或者使拍摄对象习惯于你的存在，然后拍摄出最自然的动作和表情。

44 练习：研究摄影专辑

花些时间在图书馆内查阅一些以传统方式刊登摄影专辑的过期杂志，比如《New York Times》、《Time》、《Life》、《Sunday Times Magazine》、《Paris Match》、《Picture Post》以及《National Geographic》。学习使用摄影和图注文字的方法，以及故事的叙述结构。如果系列照片中的一张被用于杂志的封面，那么分析一下它可以战胜其他照片而占据首要位置的优势是什么。在进行研究时记下笔记，并将总结的这些技巧应用到自己的拍摄中。

击掌庆祝！（下图）

1.用广角镜头拍摄整个场景。
2.寻找有趣的视角，尝试从高处俯拍或者从低处仰拍。
3.将画面拉近，使拍摄对象充满整个画面，这样可以帮助你有力地叙述故事的关键时刻。
4.捕捉人物沉浸在活动中的状态。
5.如果你正在拍摄一项竞赛项目，那么最后不要忘记拍摄一个胜利的场景。

46 练习：编辑摄影专辑

对所有感觉不错的照片进行基本的编辑处理后，选择5张可以表现出完整故事情节的照片。复杂的编辑处理方法在本书的第112至115页有详细介绍，但是此刻，你只需要关注选出的5张照片是否完整而成功地讲述了一个故事。不添加任何文字注释或口头解释，把作品展示给其他人看，然后请他们给予你关于这些照片的反馈意见，并且告诉你从照片中他们看到了一个怎样的故事。

评价自己的作品是一件非常困难的事情。因为当时你就在拍摄的现场，你的经历是多感官的和真实的，而且作为摄影师，你的职责就是通过照片来向观者传达自己所经历的事情和感受，所以你很难像其他人那样去客观地评价自己的作品。不要根据情感的回忆来完成编辑过程，尝试告诉自己这个摄影作品是所不熟悉的人的故事，然后以客观并且不带感情色彩的态度来进行照片的编辑工作。

客观地编辑

在编辑摄影专辑时，要保持客观并且不带任何个人感情色彩。一定要记住，选择5张可以描述整个故事的照片，而不是那些你认为技术优秀但对故事的讲述毫无帮助的照片。

设置场景

比如说，你打算讲述一个关于渔船上全体工作人员的故事，表现一段漫长的旅途。那么，首先可以拍摄船只停靠在港口的照片作为故事的开端。然后拍摄船员们的准备工作，比如向船上搬运物品、确认绳索等等。另外还可以捕捉船员在与家人小别后再次相见的场景。

介绍人物

同时你需要确认所有工作人员的身份，从船长到首次上船的船员，并且深入地了解拍摄对象。可以去他们的居住舱看看，展示船员们夹在木质床铺上的家庭合照或者是其他一些从家里拿来的小物件。用这些小细节为观者提供一些信息，体会船员在每次远航时有些伤感的心情。然后，再把视线转向航行，观察船员之间的友情、相处的情形、一起吃饭的情景，还有无聊地等待到达捕鱼区域的过程。

展示行动

故事的高潮是关于捕鱼的场景，这体现了人类与大自然的对抗。所有的船员都在甲板上进行工作，并且希望可以捕捉到足够优质的鱼类。这是一个消耗体力并且精神高度紧张的时刻，因为捕鱼的结果意味着这一次的航行是成功还是失败。

决心

在远航的过程中，船员们的情绪会从开始的紧张转变为兴奋，然后再到期盼着返航去见家人和逛酒吧。你也许可以拍摄一些船员在繁重的工作后酣畅大睡的照片，然后捕捉他们第一眼看到陆地时的表情，接下来便是将鱼从船上卸载下来，拿到报酬，与爱人或者朋友打招呼，与船长告别，背上肩袋，在夕阳中走出港口。故事的开始、发展、结束，像这样的叙述形式是最简单的。

47 练习：写出下一个摄影专辑的大纲

摄影专辑规划
Kushti——印度-巴基斯坦的摔跤艺术

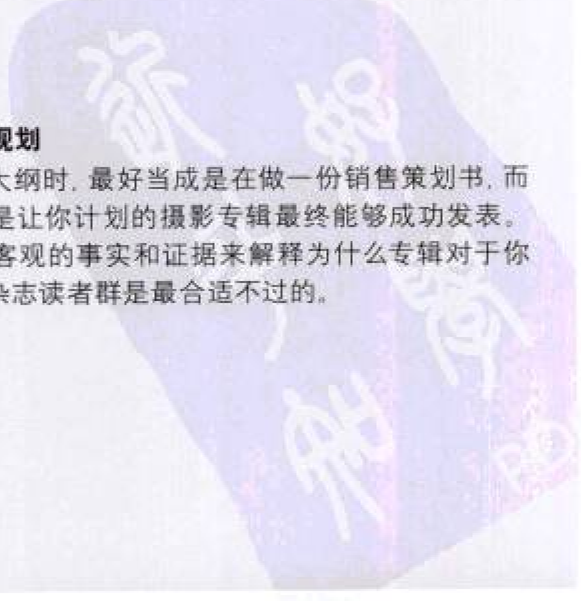
杂志： National Geographic
时间规划： 在巴基斯坦的拉合尔市进行两天的拍摄工作

拍摄这个摄影专辑的目的是表现巴基斯坦摔跤队队员们之间的关系。镜头将会捕捉他们之间的亲密关系，同时将这些照片与实际竞技中的动作画面进行对比。摄影师也会表现这些男人们生活和战斗的环境。此外，对于人类行为的研究来说，摔跤队员也是不错的研究对象。

- 用一组镜头描述摔跤队员们之间的那种兄弟情。
- 从实际竞技的动作照片中选出一些，用来体现动作感，同时让观者体会到这种工作的危险性。
- 队员们吃饭和生活的照片将会帮助你探索他们的工作环境，同时表现出他们强健的体格。
- 封面将会是两名摔跤队员在竞技后清洗和放松的照片。

场地预算	
花费	**细节**
£500	乘飞机到达拉合尔
£10	在拉合尔的出租车费用
£20	住宿

重复“练习45”的方法，寻找一个你觉得值得用照片来叙述的故事。这一次，根据你的拍摄想法写一个简短的大纲，文字不要超过一页纸。故事大纲的首要作用是帮助摄影师大致地了解这次的拍摄需要多少资金赞助，因为杂志摄影师们必须依靠资金赞助来完成拍摄。在大纲中，首先需要讲述这是一个怎样的故事，具有哪些报道的价值（可能是针对个别杂志的读者），你打算如何去拍摄这个故事，这将需要多少资金，以及需要多长时间才能拍摄完成。故事大纲就像一份销售策划书，你需要尽量全面地考虑问题。

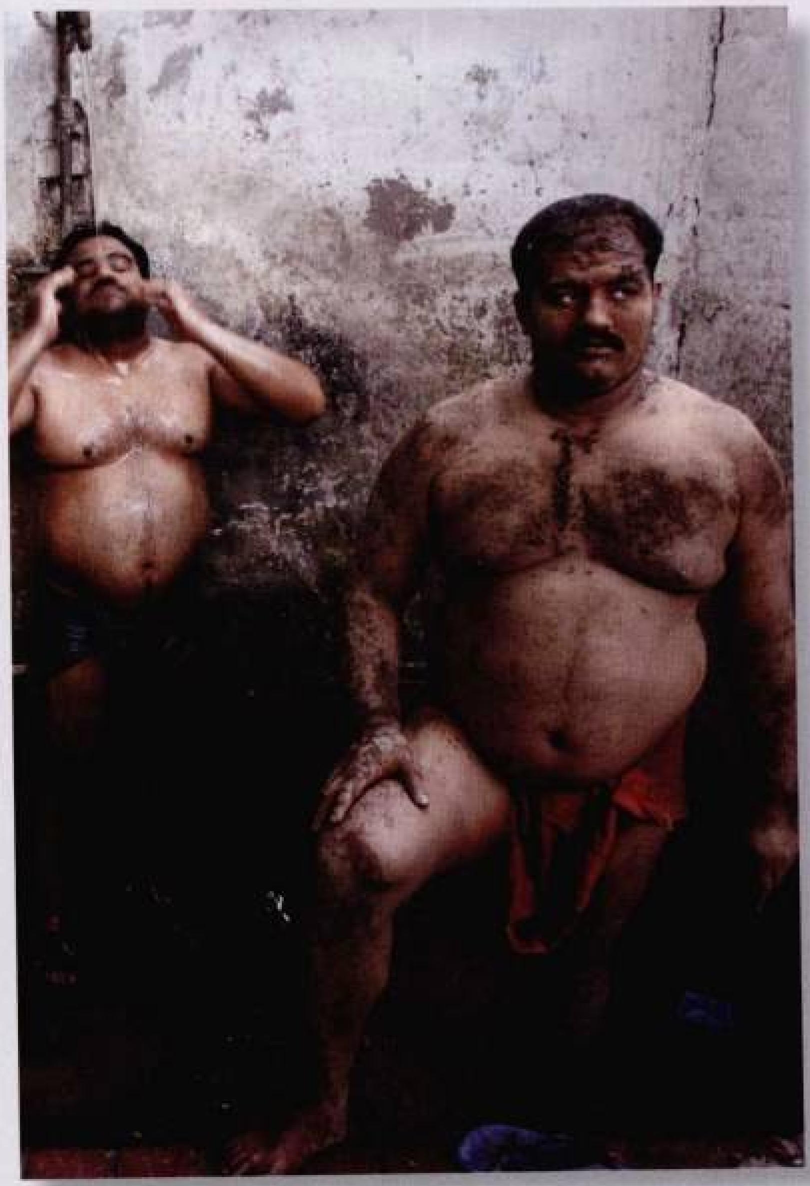


完美的规划
着手写大纲时，最好当成是在做一份销售策划书，而目标就是让你计划的摄影专辑最终能够成功发表。要提供客观的事实和证据来解释为什么专辑对于你选中的杂志读者群是最合适不过的。

练习：拍摄新的摄影专辑

拍摄新的故事，并且兼顾杂志的版式。构想一个特殊的杂志故事，仔细考虑故事的主题和照片的使用方式。尝试拍摄一幅适合作为杂志封面的照片（右图），并时刻记住作为封面的照片所需要具备的最基本条件，比如画面必须是竖幅的，且最重要的是，杂志的LOGO、字体能够与照片相协调。严格地编辑照片，当你把12张照片编辑到最佳的效果后，再为每张照片写下说明文字。

故事大纲附上12张加了文字注释的照片是一个不错的自荐书，这类信息每天在代理机构、摄影师与编辑市场之间来回传递。

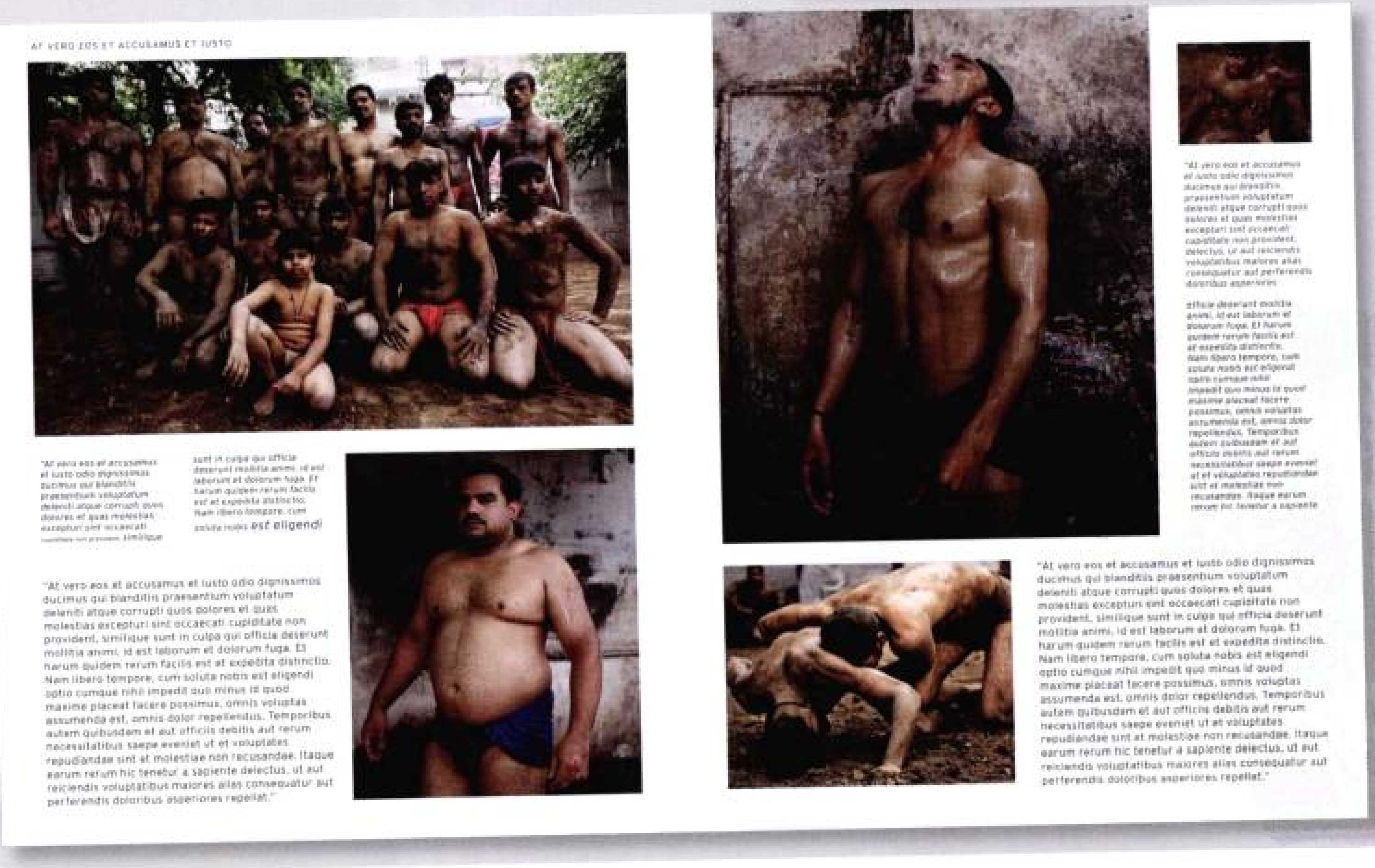


巧妙的设计（下图）

当你为一本杂志拍摄一个故事时，需要以美术编辑的视角来思考。你必须提供一个非常好的照片组合，以适应杂志的整体格调和风格。尝试拍摄各种各样的照片，包括近景和远景的照片，横幅和竖幅的照片，并且确保这些照片经过编辑后可以被很好地整合在一个页面中，比如像下图这种页面布局。

封面明星（右图）

记得拍摄一幅适合作为杂志封面的照片。可以忽略传统的构图方法，因为你需要在照片的上方留出空间来放置杂志的LOGO，并在被摄体周围留出空间来放置大标题和文字内容。拍摄一些在同一场景人物不同造型或者不同面部表情的竖幅照片，比如拍摄对象望着相机的照片或者与观众没有任何眼神交流的照片，为美术编辑提供更多的选择。



EOS DIGITAL

第三章

摄影器材、摄影方法、摄影技巧

任何一个曾光顾过专业摄影器材商店的人都知道，购买摄影器材需要花费一笔数额巨大的资金。

摄影是目前世界上最受欢迎的业余爱好和行业之一，它不断进步以满足摄影爱好者们的需求。比如为摄影器材迷们提供一些专业的摄影器材，以帮助他们更好地完成自己的拍摄。

通常，职业摄影师都会拥有一整套的摄影器材系统，以便让工作更加得心应手，避免因器材的问题而错过精彩的拍摄瞬间。当你开始建立个人的摄影器材系统时，最重要的是，一定要购买你支付能力范围内最好的镜头。尽管数码相机的技术已经相当先进，比如在数码文件的大小、传感器的质量以及高清视频等方面都已有了质的飞跃，但是还有一点你必须要注意，那就是确保相机和相关的配件都拥有较长的使用寿命。

它们拍摄你，你拍摄我，我拍摄它们……
我们生活在一个镜头无处不在的环境里，许多照片都来自于比比皆是并令人反感的监控摄像头。

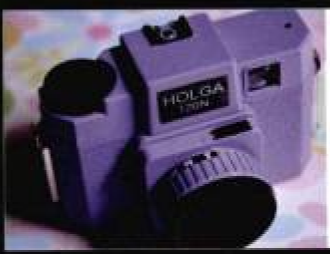
相机和其他配件

你所感兴趣的摄影事业将使你面对很多需要自己做出决定的选择，比如在购买相机、镜头和其他配件这些核心的摄影器材的时候。

LOMO摄影：经典的塑料

“LOMO摄影”是对使用便宜的塑料制相机进行拍摄的统称。戴安娜（Diana）相机、海鸥（Seagull）相机还有好而佳（Holga）相机都属于LOMO相机。20世纪60年代，戴安娜相机以一种独特的、充满梦幻感的“低保真”图像效果被人们所喜爱。而在今天，当人们想要拍摄不同感觉和中等质量的照片时，LOMO相机依然是他们的首选。

低保真风格（上图）
许多专业摄影师至今仍然喜欢用LOMO相机拍摄那种效果完全不同但却非常迷人的照片。注意，在阳光充足的天气不要把LOMO相机放在车后座上，它们会被太阳烤化。



像炸薯条一样便宜（右图）
用LOMO相机拍摄是非常有趣的，因为这些塑料相机可以应用的范围相当广泛。

49 练习：将你需要的基本器材列一个表格

建立一个清晰的摄影器材购买列表，这样会使你在购买器材时有重点。事先，你可以根据自己的需求，仔细阅读器材的说明，然后从容地进行选择。

收集一整套专业的摄影器材需要花费很多年的时间，所以你完全不必为没有能力马上购买一些器材而沮丧。而且，目前大多数国际化的城市里都有许多摄影器材租赁公司，你可以从那里租用任何镜头、相机、照明系统和相关器材，这要比自己购买所有的器材好得多。

相机

相机的种类很多，包括从大多数相机生产商都提供的高端傻瓜相机，到主要应用在广告、人像和风景摄影领域的大画幅相机（参见本书第55页）。

傻瓜相机主要针对的是业余摄影市场，其操作简单、快捷，但镜头的选择十分有限，有些时候可能生成无法洗印的文件。在这个市场的高端领域里，有一些相机也可以更换镜头，并拥有半专业化的配置。这些相机设计便携，具有高度的灵活性，这在实地拍摄时是十分理想的，因为人们不会过多地关注你，他们可能只是把你当成业余摄影爱好者，因此你可以更加专注地进行拍摄。

单反相机

选择单反相机比挑选其他相机要复杂得多。专业单反相机的销售市场主要被两家相机生产厂商控制着——佳能和尼康，它们分别提供由优秀镜头支持的性能出色的各类单反相机。这两个品牌的单反相机的质量差别很小，你可以根据实际需求来决定购买的相机型号，如相机的重量、维修成本，以及镜头的价格、大小和光学设计。好的单反相机的微处理器和传感器能够生成非常大的数码文件，同时相机的成像能够准确地反映你从相机取景器中看到的画面。

目前在市场上还有很多胶片单反相机，主要有中画幅胶片单反相机和大画幅胶片单反相机。购买建议和之前所说的一样，即选择一台持握舒适的相机，并确保你所购买的镜头是支付能力范围内最好的。买一台好的相机比购买两台低级别的相机要有价值得多。

50 练习：清洁所有器材

清洁传感器
首先拆下相机的镜头，然后用柔软的毛刷轻轻地清理传感器上的灰尘。

仔细阅读产品说明中的注意事项，然后清洁镜头和相机传感器上的灰尘（如果需要的话，可以用专业的气吹来清洁），并且察看所有的螺丝是否牢固。如果发现相机丢失了某个螺丝，一定要尽快地拿到相机制造商那里补齐。螺丝的丢失有可能会造成相机漏光，从而导致拍摄的失败。尽量不要直接擦拭镜头，如果必须直接清洁，要使用专业的镜头布。

不要移动镜头（上图）
虽然变焦镜头非常实用，但是想要拍摄出精彩的照片，认真地考虑拍摄时的最佳焦距和拍摄位置依然十分重要。

基本配置

相机：

- 两个带有100%视野率传感器的35mm单反相机机身。
- 35mm定焦镜头（理想的最大光圈为f1.4）。
- 50mm定焦镜头（理想的最大光圈为f1.4）。
- 28mm定焦镜头（理想的最大光圈为f1.8）。
- 2个镜头转接环。
- 70~200mm变焦镜头（最大光圈为f2.8）。
- 适用于所有镜头的UV滤镜（起保护作用）。

其他配件

预算决定你能够购买所列清单中的多少器材。你必须根据工作的需要补充相关的配件，从而使自己有能力完成委托拍摄任务。

在家里找一处安全的地方来放置摄影器材，要注意避免潮湿或者高温的环境。同时，你需要购买基础的保养工具，比如镜头清洁布、气吹等，当然还有放置镜头的镜头包。摄影器材是你的工具，必须保证其运转正常，因此，你需要对摄影器材进行定期保养，并且在拍摄时小心使用。

闪光灯

可以在相机生产厂商那里购买一个不错的原厂闪光灯，也可以购买由许多专业生产闪光灯的厂家提供的适用于所有相机系统的闪光灯产品。但一定要保证所购买的闪光灯与相机系统是兼容的，从而

固定焦距（上图）
当你在拍摄中喜欢上使用某一个焦距时，可以购买该焦距的定焦镜头。当然，你需要在自己的购买能力范围内选择速度最快、质量最好的主流镜头。

选择正确的背包（右图）
在决定购买一个背包之前，首先需要确认这个背包是否能够把你的所有的基础器材全部装下，并且使用起来是否舒适。背包要有间隔设计，从而可以将相机和镜头分类装进去。

51 练习：了解摄影器材的租赁

阅读摄影器材租赁公司的设备租用手册，很多公司都会有针对学生和助理的优惠政策。

数码连接（上图）
把数码相机与一台笔记本电脑连接起来，这样就可以快速地浏览照片效果了。此外，顾客也可以在电脑上查看到照片效果。

存储卡（下图）
在你支付能力范围内购买一个质量最好、速度最快、储存空间最大的存储卡。

使闪光灯的性能可以完全地发挥出来。另外，可以考虑为闪光灯购买一个光线扩散设备，来柔化直接闪光产生的生硬光线。同时还需要一根连接相机与闪光灯的电缆（参见本书第67页）。

小型闪存卡

小型闪存卡是一种标准的移动设备，它会把拍摄的照片储存在相机里。它拥有一定的存储容量和写入速度，一张小型闪存卡通常可以储存1000张照片。要注意的是，应该小心地插入和拔出存储卡，这样可以避免损伤存储卡与相机插槽处的连接部分。如果这里损坏的话，很容易影响相机和储存设备之间的连接，会导致数据的丢失和一大笔修理费用的支出。

移动硬盘

摄影师往往会拍摄很多照片，从而产生大量的数据文件，电脑硬盘空间很快就会被占满，他们经常不得不删除电脑中的其他文件，以便为新的摄影作品腾出空间。移动硬盘的价格很低，并且可以用来存储照片。比较认真的摄影师通常都会对所有的作品进行备份，将所有的文件复制到移动硬盘上作为备份，并每个月对移动硬盘进行一次更新。

背包

背包最本质的作用是可以装下所有的基本摄影器材，同时使它们避免因天气和行动过程中的撞击而导致的损坏。目前，有各种品牌和种类的专业摄影背包可供选择。

三脚架

在弱光环境下拍摄时，使用三脚架可以避免因手持相机拍摄而导致的相机抖动，从而得到清晰的画面。选购三脚架的时候，应尽量选择一个在重量和硬度之间取得良好平衡的产品。一些质量较轻的三脚架在实际的使用中非常容易损坏，但是过重的三脚架又不适合长途旅行拍摄。另外，要特别注意三脚架顶部的质量，即安装相机的部位，它能够使相机流畅地转向各个方向。如果你正在摇拍体育运动或者野生动物，也许需要使用云台，它可以为相机在水平和垂直方向上提供更流畅的转动。三脚架在拍摄人像时也是非常实用的，它允许你离开相机取景器进行拍摄。这样在焦点确定后，你就可以一边和拍摄对象聊天，一边在他表情最佳的时候使用快门线按下快门拍摄。

独脚架

虽然独脚架的使用价值远不及三脚架，但是独脚架同样提供了比手持相机拍摄更好的稳定性，并且由于独脚架占用空间很小，所以在拍

52 练习：备份照片

把你拍摄的所有照片都备份到一个移动硬盘中。选择一种操作软件，从而使你的备份工作更加简单，并且更易于管理。

了解设备（右图）
详细了解测光表的重要性能可以避免在紧急时刻手忙脚乱。

摄时的局限性也相对较少。独脚架也许不适用于长时间的曝光，但是当需要使相机比较稳定时，可以选择一台独脚架，它可以让你在拍摄时使用接近1秒的快门速度。

快门线

这种装置可以使相机避免因手动按下快门而引起的物理性压力。此外，当运用三脚架时或者不想通过取景器拍摄时，快门线也是很有帮助的。

测光表

虽然所有的35mm相机都内置了精密的测光表，但是其灵活性远远不及手持式测光表。并且，新型的测光表可以分别测量环境光和闪光灯光线，从而帮助你更好地处理复杂的混合光源场景。

反光板

如果你背包内的白色布单不够用，那么你需要用反光板来反射光线到场景中。供应商提供了许多不同材质的可折叠式反光板，你可以迅速地将它们折起，连同其他配件一同放进沉重的背包内。

便捷式影棚照明设备

摄影师经常需要使用复杂的光线进行拍摄，这种光线是相机的内置闪光灯所无法提供的。便捷式影棚照明设备提供的选择很多，通常包括两个闪光灯头、灯架和可折叠式柔光箱。对于人像摄影来说，使用便携式影棚照明设备便能够应对大多数的拍摄场景。

胶带

胶带是非常实用的一种工具。它可以剔除画面内不想要的元素，覆盖有潜在危险的电缆。如果你希望人们在休息回来后站在跟之前一样的位置上，那么可以使用胶带在场景地板上设置记号。

瑞士军刀

拍摄时使用的很多材料都是需要剪裁的，有时还需要拧紧螺丝，或者在拍摄结束后想要打开一瓶红酒，因而你需要一把功能强大的瑞士军刀。

豆袋

你可以利用冷冻包、一些生大米或者小扁豆制作一个适合手提的豆袋。拍摄时，可以用来压住背景布上飘动的布条，或者更重要的是，你可以把它当成三脚架来使用。作为三脚架使用时，把豆袋像门柱一样放在地上，把相机放进凹陷处，这样就可以保证相机的稳定性了，然后使用快门线进行长时间曝光拍摄。

53 练习：使用快门线拍摄

把相机放置在三脚架上，并且连接上快门线，然后尝试拍摄一些照片。使照片中的某些部分呈现为模糊状态以强调运感，但一定要确保画面内至少有一个清晰的元素。

几乎消失（左图和上图）
拍摄一个在移动对象附近的事物，来强调移动和速度感（左图），或者攻击性和危险性（上图）。

高质量的中画幅相机（上图）
非常适合影棚摄影。在有些领域，摄影师会使用这种体积大且速度相对比较慢的相机。在这种类型的相机中，中画幅胶片相机的价格越来越可以被接受。

柔光箱（上图）
柔光箱可以提供柔和、均匀的光线，因此你可以用一个柔光箱和一个反光板创造出非常巧妙的光线效果。

支架（右图）
购买三脚架最重要的是考虑它的硬度和稳定性，你需要在重量和硬度上找到平衡。

画幅

当今的标准画幅以及主流的数码系统都是以胶片和相机的发展为基础建立起来的。

如今，画幅的选择是非常主观的，通常都是根据打印质量的要求来决定，偶尔摄影师也会根据手头上工作的性质来进行选择。

在美国《Life》杂志出版的早期，对大多数摄影师来说，标准的拍摄器材是35mm莱卡相机和6×6禄莱（Rolleiflex）相机。一般观点认为，如果摄影师遇到一个有潜力成为杂志封面的场景，那么他们必须把莱卡相机转换成禄来相机，以便使照片在印刷后依然能够呈现出较好的画质。

在整个20世纪，被广泛使用的画幅是35mm画幅。当然，这不包括度假者使用的柯达傻瓜相机。现在，35mm画幅依旧是数码相机市场里的主流画幅（已有较小的调整）。

中画幅

下面介绍的这类画幅被普遍称为中画幅，其包含众多不同的尺寸，包括6×4.5cm、6×6cm、6×7cm、6×9cm和6×17cm。

通常，画面本身的形状决定了摄影师对于画幅的选择，尤其是在人像摄影领域，许多人像

拍摄一幅全景照片

（上图和对页左侧顶图）

进行一系列风景摄影时你需要使用三脚架来拍摄下风景的全景照片。确保你拍摄下的每张图片都在一条水平线上，这样可以为后期使用电脑软件组合图像带来方便。

摄影师认为正方形画幅是拍摄头部特写照片最理想的画幅形式。直到今天，大多数中画幅相机依然比35mm相机的体积更大并且更沉重，这就使它们比较适合被应用到影棚摄影中，因为在影棚中搬运或移动沉重的器材并不存在很大的问题。

在过去的20年里，曾经出现过中画幅联动测距相机，当时许多的摄影记者都使用了这种相机。这种相机的质量是最大的优势，它可以完全避免因每卷胶片有限的拍摄数量而必须频繁地更换胶片导致的工作进度缓慢等一切问题。

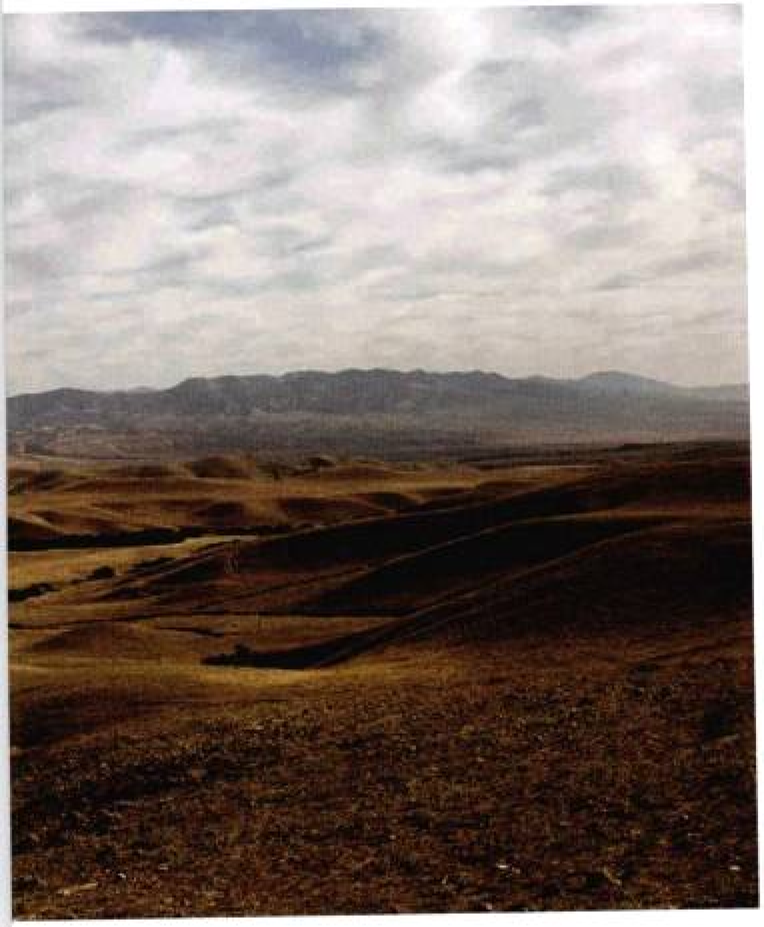
在某种程度上，数码技术最大的改变是减少了传统的胶片冲印过程，使大多数题材的摄影进入了数码领域。不过至今还有一些新老摄

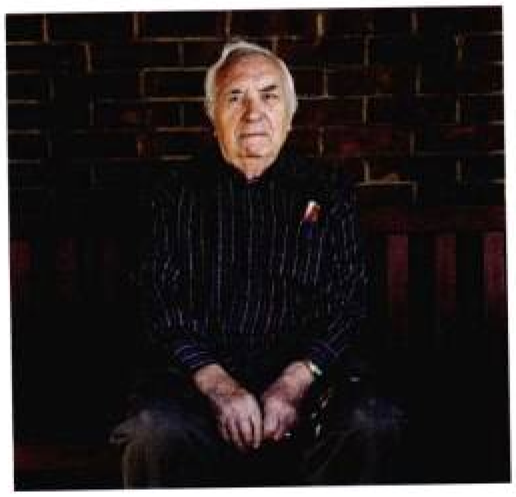
54 练习：拍摄全景照片

尝试按照网上的教程，使用PhotoStitch或者类似的软件，把几张专门拍摄的分散的照片组合成一幅全景照片。软件制造商们通常会提供免费的试用版本和软件使用说明。

传统的35mm画幅（下图）
如今，如果一台数码单反相机的传感器尺寸与35mm胶片相同，就被称为"全画幅"，它不需要乘以焦距转换系数。而有些数码单反相机在具体拍摄时需要将镜头的焦距乘以1.6x或1.5x的焦距转换系数。

创新的5×7英寸画幅（下图）
用5×7英寸画幅的相机拍摄将会使照片看起来更加充满艺术性，并且可以为拍摄对象提供更多的空间。比如下图中三个孩子的位置位于画面的一侧，形成了令人满意的构图。





时髦的正方形画幅（左图）
用正方形画幅的胶片（或者用图像编辑软件把数码图像裁剪成正方形）拍摄可以使照片具有创造性。

师们不愿意放弃胶片摄影，他们认为胶片摄影只是在相机制造行业的强迫下而被遗弃的。

全景画幅

在上世纪80年代，一些相机生产厂商推出了一种"价格可接受"的新画幅相机，即轻便且具有高规格的全景6×17cm画幅相机，引起了许多摄影师的兴趣。这种相机拍摄的照片打印出来以后非常漂亮、壮观，看起来就像精彩的好莱坞宽银幕画面。这种画幅对于风景摄影来说是非常有好处的，但是很难用在杂志设计上。

大画幅

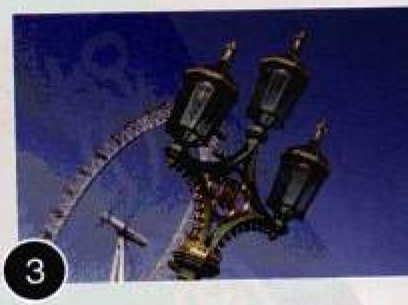
最后要介绍的画幅种类是大画幅。这类相机通常使用4×5英寸胶片或者是8×10英寸胶片，工作速度缓慢而且体积笨重，但是拍摄出的画面质量好到令人难以置信。因此，即使出现了轻便的拍摄系统，在很多影棚中依然运用大画幅相机进行拍摄。

55 练习：用正方形画幅拍摄

打开相机设置，屏幕上会呈现出正在拍摄的画面。挡住相机的一部分屏幕，使画面呈现最大面积的正方形（如果需要进行竖拍，那么可能要将相机倾斜）。练习运用正方形画幅拍摄一系列场景，寻找不同的方式构图和表现主题。要确保在用Photoshop编辑图像时，裁切后的图像大小是一致的。

1 **挡住液晶显示屏**
在相机液晶显示屏的一侧黏贴一条胶带，这样就只能看到一个正方形画幅的画面了。

2 **倾斜相机**
学习以不同的角度倾斜相机，从而将拍摄对象有创造性地纳入正方形的画面内。



3 **宽广的构图**
如果你喜欢原始比率的图像多过于欣赏裁切后的正方形画面，那么你可以保留自己喜欢的画面。

镜头

在花费大笔资金购买有可能一年仅使用一次的镜头前，最好还是先考虑一下哪种镜头才是你真正想要的并且会经常使用的。

56 练习："荒岛"镜头游戏

非常简单的假设：你被困在了一座荒岛上，身上带有一些基本的生存用品和一件奢侈品——一台相机。那么你将会选择哪种镜头，原因是什么？

200mm（右图）
一款优秀的"入门级"长焦镜头，但是对于超远距离的拍摄来说有些短。

800mm（右图）
一款非常强大的长焦镜头，通常被体育和野生动植物摄影师还有狗仔队所使用。

50mm（上图）
最接近人眼的视角，如果你想展示出拍摄对象的真实状态，那么这款镜头非常适合。

24～70mm（上图）
这款镜头提供了多个焦段的焦距，是非常好的三合一镜头组合。

35mm（上图）
这款镜头可以拍摄出非常优秀的画面景深效果，没有太多的变形，适用于包括风景和狭小空间等一切范围内的拍摄。

如果你询问一些摄影师他们各自最喜欢的镜头是什么样的，那么大多数摄影师会提到一种镜头—— 可以完全匹配相机的镜头。

如果你喜欢贴近场景进行拍摄，喜欢与人们近距离互动，那么需要选择一款视角接近于人眼的镜头。镜头中最接近人眼视觉感受的是50mm镜头，但是许多人更加喜欢用35mm镜头拍摄出的画面宽度和景深。

再次建议你尽量购买自己支付能力范围内最好的镜头。根据摄影题材，在考虑长焦镜头或者超广角镜头之前，最好选择一款定焦镜头，如35mm、50mm、24mm和135mm镜头。

变焦或者不变焦？

一些先进的变焦镜头功能非常强大和快速，这意味着你可以使用高达f/2.8的各种光圈值进行拍摄。变焦镜头的优点是焦段很广，涵盖了从广角到长焦的焦距范围。但同时变焦镜头也存在着一定的缺点，那就是过于主观化，且高质量的变焦镜头通常都是非常笨重的。但重要的是，有些时候它们似乎让拍摄变得更为简单，

超广角镜头（下图）
天空是传统风景摄影里最经典的拍摄素材，最成功的拍摄方法是使用超广角镜头，并安排好地平线在画面中的位置。

广角镜头（上图）
画面宽广的视角和强烈的透视感强调了人物和建筑之间的大小比例关系。

远摄质量（上图）
这个镜头具有小长焦特点，可以创造性地利用其制造的浅景深效果。

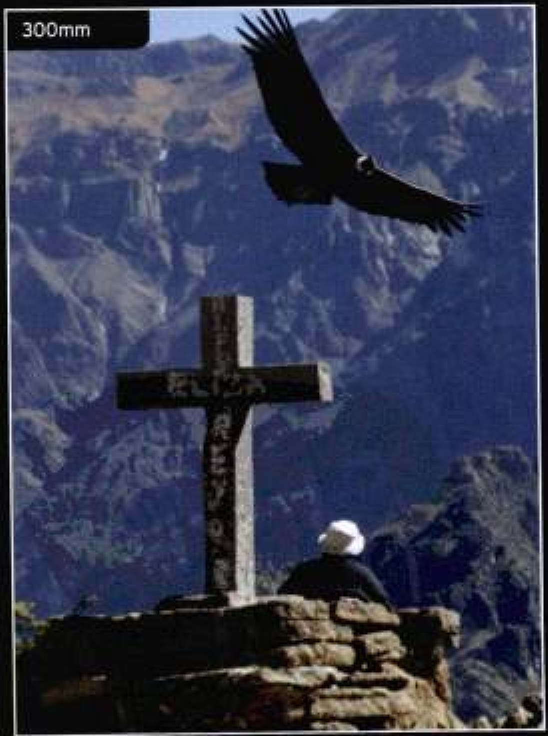
因为你可以如此简单地拉近或是拉远一处场景。罗伯特·卡帕（Robert Capa）曾说道："如果你拍摄的照片不够好，那么说明你把场景拉得还不够近。"这是关于变焦最著名的应用理论。

实际上，"拉得还不够近"不是指镜头的选择，而是指你与拍摄对象之间的一种密切关系，即你和他们在一起，因此真实地了解并且看到发生了什么。你需要时刻牢记，使用变焦镜头把一处场景迅速拉近，与自己亲身接近被摄体是完全不同的两种概念。

广角的戏剧化效果（上图）
这幅精彩的照片拍摄于在秘鲁举行的天主教庆典。由于使用了广角镜头，画面具有极强的视觉冲击力和戏剧化效果。非常好的景深使扮演"基督"的人物在画面内看起来非常突出并且十分清晰，夸张的透视角度增强了许多人聚集在一起的场景效果。

美丽的长焦镜头

长焦镜头可以压缩距离，把遥远的背景拉近，因此，前景成为了构图中的定位点。



长焦镜头
用长焦镜头可以创造出一个梦幻般的构图。上图拍摄于秘鲁，秃鹰与人之间的距离在画面中的效果要比实际距离近得多。

57 练习：学习镜头的有关知识

当你走在各地，开始"框架"世界时，可以尝试用视觉来评估在特定镜头里场景会呈现怎样的视觉效果，然后通过镜头来验证你的猜测。这样会提升你的能力，使你能够在还没有将相机举到眼前时就已经知道应该使用的焦距。这对于镜头的选择是非常有用的，并且能够使你谨慎快速地完成拍摄。

长焦镜头
在镜头选择的背后通常隐含着许多实际的安全问题。比如，拍摄危险的对象时应选择长焦镜头。

拍摄彩色照片

如今，在大多数场合下选择拍摄彩色照片或者黑白照片只需要改变一下相机里的设置便可以轻松地完成。尽管这种设置十分简便，但是在拍摄前进行认真的思考仍然是十分重要的。

导致摄影师在拍摄时选择彩色照片多于黑白照片的原因是多方面的，包括审美学方面的、商业方面的、新闻方面的，有时或许是本能的。但需要注意的是，无论选择了哪一种拍摄形式，都必须有明确的原因。这两种拍摄形式会给画面带来不一样的感觉，赋予被摄主体不同的意义，而且两种拍摄形式在处理色调范围、光源上的方法也是截然不同的。对于哪种拍摄形式更能真实地反映事实这一问题，也一直存在着激烈的争论。

色彩是艺术的媒介

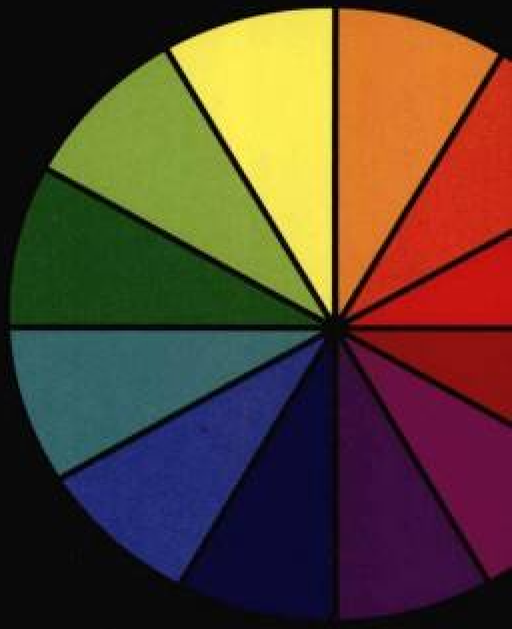
杰出的彩色摄影师认为色彩是构成他们艺术表达方式不可或缺的一部分，是他们艺术表达中最基本的元素。在悠久的摄影历史中，彩色摄影被艺术领域所接受还是20世纪70年代的事情。1976年，威廉姆·埃格尔斯顿（William Eggleston）在纽约现代艺术博物馆举办他的个人摄影展览，这便是彩色摄影的正式开始。

色轮

色轮不仅仅对画家的创作有帮助，它在摄影领域中同样是非常重要的。摄影师可以运用色彩间的关系创造出富于动感和戏剧化效果的画面，也可以创作出协调而平静的画面。从艺术商店购买一个色轮并且把它放进你的相机背包内，尝试用它来使被摄主体与背景之间产生协调或者对比的效果。

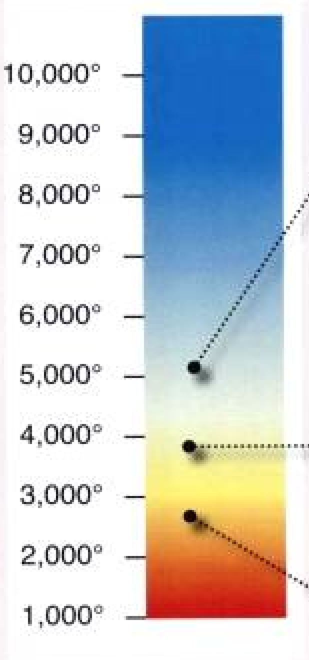
记住使用色轮的两条主要规则：

- 色轮中彼此相对的色彩可以营造出紧迫感和戏剧化效果（互补色）。
- 色轮中相邻的色彩可以创造出协调感和安静感（类似色）。



色温

色彩具有可测量的温度，而且不同的光源具有不同的色温。测量单位为开尔文（Kelvin）或者K。色温越低表示光线越趋向于暖色调。晴朗天气时的日光和闪光在照片中通常呈现偏蓝色，色温在5200K至5500K之间；夜间的光线为暖光，色温在3800K至4500K之间；人造光线也是暖光，色温在3200K至3600K之间。



开尔文（上图）
测量色温可以帮助建立合理的白平衡（参见本书第61页）。

日光，明亮的阳光

夜间光线

人造光线

58 练习：探测色温

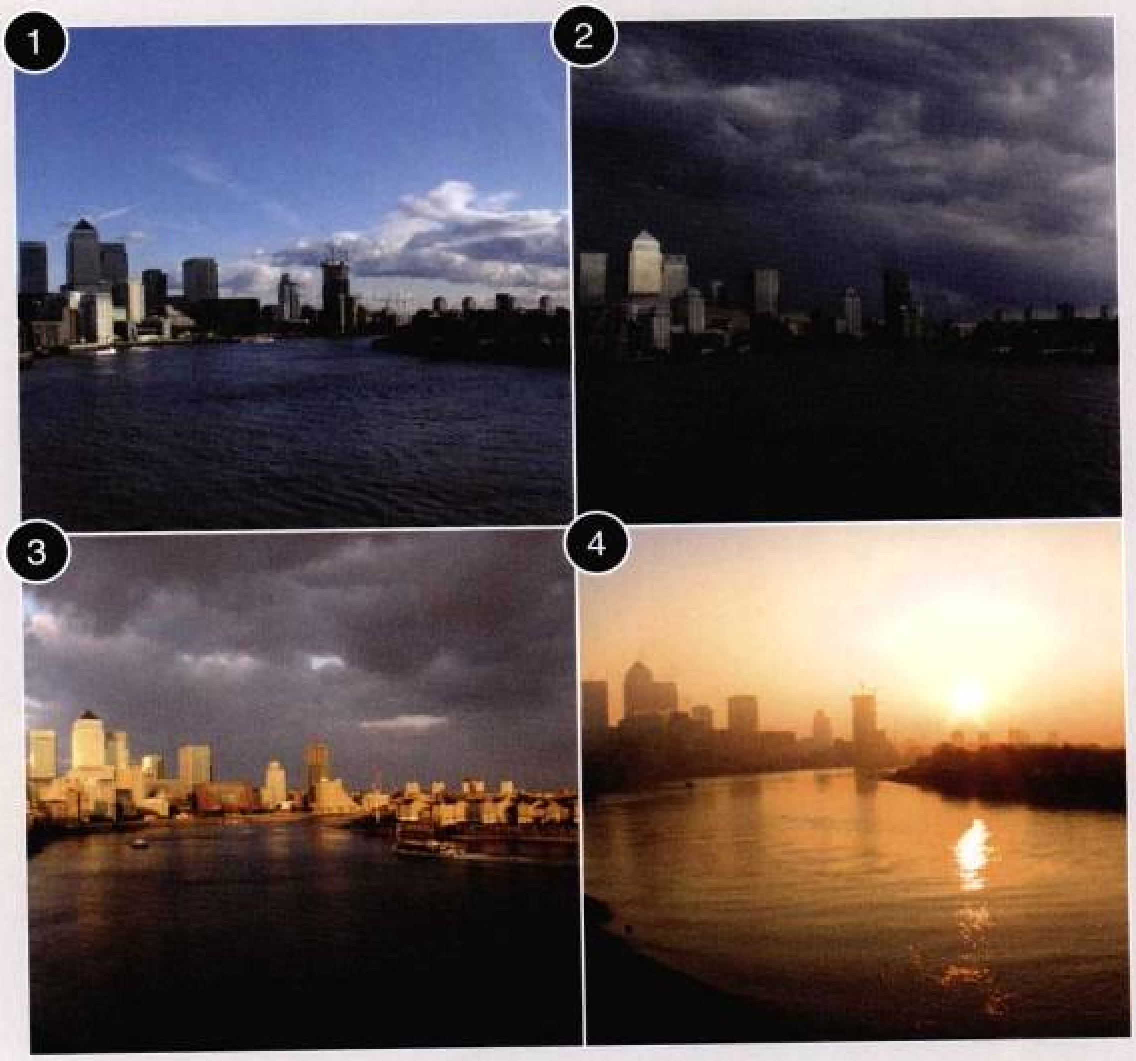
在黎明或者黄昏时，寻找一处可以看到多种不同光源的室外场景。尝试拍摄一张照片，在画面中纳入各种光源，同时还应包括自然光。你必须展示4种以上不同的色温效果。

城市的生机
这幅照片表现了白色的月光、黎明时天空蓝色的天光、荧光灯的绿光以及钨丝灯的黄光。

59 练习：日光和色彩

一天中时间的变化影响着色彩的表现，因为不同时间的光线具有不同的色温。阳光明媚的清晨或是在日落之前，光线是温暖并且饱和的，色调范围在红色、橙色和黄色区域之间，此时画面中会形成长长的、浓重的阴影，同时在高光区域具有大量的细节。而在日落之后和黎明之前，光线略带桃红色，是柔和的。正午时刻的光线是刺目的，且缺乏空气感和光线质量，无法表现出好的色彩，所以这个时刻的光线对于拍摄来说是最糟糕的。但对于摄影师们来说，很不幸的是许多的新闻事件（例如示威游行）都是在正午左右发生的。

光线的这些特点在热带和赤道附近表现得尤为夸张，但在遥远的北方或者南方却不那么明显。多云的天气，光线偏冷，清晨和晚间的光线几乎都是蓝色的，这种光线特性在北欧是非常典型的。在多云的天气拍摄彩色照片常会遇到的问题是天空缺乏细节，这会使画面中的天空色彩看起来发白，像是褪色了一般。在黑白摄影中，可以在冲洗照片时添加某些色调，但在彩色摄影中，这种做法会使画面看起来缺乏可信度。



从黄昏到黎明

有意识地拍摄像上图1至图4这样的照片，了解由不同光线环境所制造出的不同色彩效果。这里需要注意的是，当你在街道上进行拍摄时，那些高耸的建筑物会遮挡住类似于上图中的那些景观，导致这些不同的光线色彩不容易被肉眼所察觉。

60 练习：从广告中学习

从杂志里剪裁下一些广告，用色轮对这些广告中的色彩进行分析。比如产品颜色与背景颜色之间的关系是怎样的？这种色彩的选择使广告传递出哪些不同的信息？

在完成分析后，尝试按照你得出的色彩方案进行拍摄。

有活力的配色方案

所有的广告设计都是以受众为基础的，所以广告色彩方案的设计是为了迎合受众。找一个广告例子，然后仔细分析一下色彩与产品之间的关系。

61 练习：学习使用偏振镜

事实上，许多滤镜对于数码相机来说是有些多余的。偏振镜是目前仍然被数码摄影师们所使用的一种滤镜，在使用得当的情况下，偏振镜可以增加色彩的饱和度。建议在相机包里添置这种实用而又价格便宜的小器材。

使用偏振镜（上图）
偏振镜使蓝天的色彩加深，增强了金色雕像与蓝天之间的对比度，同时提升了画面整体的色彩饱和度，从而使这幅照片看起来要精彩得多。

没有使用偏振镜（下图）
以有些阴暗的蓝天为背景，金色雕像显得平淡无奇，整个画面看起来非常普通。

62 练习：去夜店拍照

迪斯科夜店
夜店中明亮的光线允许你使用合理的快门速度在画面中表现出人们有趣的剪影轮廓和强烈的光束。

如果想在色彩浓郁的光源下拍摄，那么你可以去夜店探索具体的拍摄方法，从而了解哪些操作是可行的，而哪些是行不通的。激光灯和频闪灯不停地改变着照明的色彩和效果，你需要拍摄出一系列照片，并使每张照片的主色调各不相同。

63 练习：使用不同的彩色滤镜

在彩色摄影中，可以使用彩色滤镜纠正色彩偏差或是为场景添加某种特殊的色彩。另外一种方法就是在图像的后期处理阶段调整画面的色彩，但这种做法并不总是能够达到令人满意的效果。例如，当场景中同时存在闪光灯和钨丝灯或是荧光灯这样的混合光源时，由于每种照明都有着不同的色温，因此后期的调整很难使它们达到平衡。

滤镜减少了通过镜头的光量，因此除非使用了TTL测光，否则需要进行曝光补偿。

没有使用滤镜（上图）
在拍摄时，通常并没有足够的时间去等待比较生动的光线。因而使用滤镜是种不错的方法，可以有效地帮助你把一个沉闷的场景拍摄成一张生动的照片。

色彩的感知

被摄体呈现出的色彩是由光源的色彩和被摄体的固有色共同决定的。不管是胶片相机还是数码相机，都只是忠实地记录下光线的真实状态。而人类的大脑却完全不同，它会根据光线的变化对眼睛所见的场景色彩进行调整和补偿。光线在一天内是不停变化的，这取决于环境、时间、太阳的角度以及场景中的主要光源。

举个例子，如果你在夜间从外面透过办公室大楼的窗户向内看，你会看到整个建筑物内部充满明显的绿色光影，这是由荧光灯的绿色光线导致的。但是，当你走进办公室，画面将会立即变得不同，因为这时你的大脑会开始把之前的信息进行再处理，并且在印象里把其修改为内部是亮白色光线的“正常”效果。胶片或者数码传感器只能“看”到事物正在呈现的状态，所以在上述情况中，会拍摄出偏绿色的画面。

摄影中的白平衡

用胶片相机拍摄时使用滤镜可以解决这一问题，使用数码相机拍摄时则可以通过调整白平衡设置来解决。事实上，两项技术都是通过引入一种新的色彩来对现场的偏色进行补偿，从而使白色的被摄体在画面内准确再现。

64 练习：自定义白平衡

首先需要了解的是如何改变相机的白平衡设置，从而避免色彩偏差。在自定义白平衡的设置下，拍摄一个表面为白色的物体（最好在你的背包里带上一张白色的卡片），然后使其作为设置白平衡的依据。因为相机的型号不同，可能在具体的操作方法上会有些差异，但原理是完全相同的。当你在一处难以测定色温的场景中拍摄时，拍摄白色卡片的目的是为相机在这种特定光源里找到还原白色的数据参考，从而有效地避免偏色。当你变换场景进行拍摄时，记得要重新调整白平衡模式。

调校白平衡
用一张白色的卡片来调校白平衡，然后尝试在一处存在人造光线或者需要非常精确地再现被摄体（如一幅绘画作品）的特定色彩的场景中拍摄。

蓝色滤光镜（上图）
蓝色滤光镜会使拍摄出的画面接近单色效果。如果想使不同场景或者被摄体呈现出一致的感觉或者风格，那么这种蓝色滤光镜是非常实用的工具。

橙色滤光镜（上图）
天空中梦幻般的光芒使整个场景呈现出一种超现实主义的未来效果。

加温滤镜（上图）
一些摄影师会把加温滤镜（81A或者81B）放在镜头前来增强画面的色彩。但是当可以在图像后期处理过程中添加色彩这种技术出现后，加温滤镜就不再是胶片相机和数码相机拍摄时的必备器材了。

65 练习：寻找一个单色场景

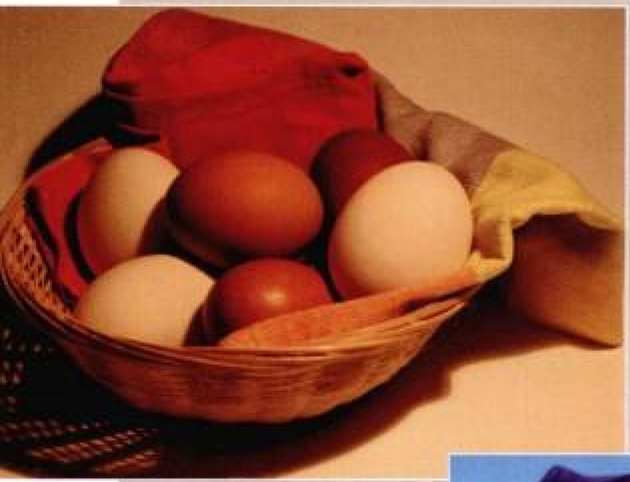
把相机设置为标准的色彩模式，花一天的时间去拍摄没有或不带有明显色彩的照片，也可以拍摄单色照片。

日落后拍摄的处理方法

太阳落山后，丰富而温暖的光线被一种冷调的蓝色光线所替代。对于任何需要真实呈现人物皮肤色调的照片来说，在这个时间段拍摄是非常困难和不适宜的。但是，如果能够灵活地运用白平衡设置，也可以使照片变得十分生动，就像这幅日落海滩场景的照片。

66 练习：使用白平衡模式

把一组静物放置于白炽灯（家庭用）下，使用不同的白平衡模式进行拍摄，然后比较拍摄结果。你可以故意地设置不恰当的白平衡模式来“欺骗”相机的传感器，从而为画面添加特殊的色调效果。



添加额外的红色/黄色色调（左图）

当光源为白炽灯时，尝试用荧光灯白平衡模式来为整体画面添加红色调。

添加额外的蓝色/绿色色调（右图）

当光源为荧光灯时，使用白炽灯白平衡模式来为整体画面添加蓝色调。

白色被摄体

选择了正确的白平衡模式，就可以使画面里的白色被摄体准确地呈现为白色。如果白平衡过暖，画面会呈现为红色/黄色色调；如果白平衡过冷，画面会呈现为蓝色/绿色色调。人类的眼睛总能够将白色物体识别为白色，但是对于数码相机来说必须要设置白平衡模式。

测试性拍摄——中性光

在充足的日光（中性光）下拍摄，白色的鸡蛋呈现出完美的色彩效果。

营造日光效果

在白炽灯下拍摄同一组静物时，应使用自定义白平衡模式来消除画面中的黄色调。从这张照片可以看出，自定义白平衡的调整是正确的，因为画面中鸡蛋的颜色与上图中鸡蛋呈现出的颜色一致。

拍摄室内场景（上图）
在室内拍摄时，一定要了解光源。利用自然光拍摄，可以使画面看起来非常自然。但如果只有一台钨丝灯或者荧光灯，那么需要根据光源相应地调整白平衡模式，以便呈现出最佳画面效果。

人造光线

钨丝灯，即普通的家用灯泡，其光线为橙黄色。使用负片在钨丝灯下拍摄时，画面会呈现出浓烈的暖色调。将数码相机的白平衡设置为自动白平衡模式时可以消除这种偏色，但讽刺的是，这样会使拍摄出的画面看起来并不那么正确。就室内照片来说，我们习惯于看到画面呈现偏暖色调，而设置为自动白平衡模式拍摄的画面看起来过于干净了。

拍摄时如果有日光，那么要注意，这是与人造光线完全不同的光线类型。日光可以与钨丝灯光很好地混合在一起，呈现出自然的状态。不过，日光与荧光灯光是无法混合在一起的。不是日光呈现为品红色，就是荧光灯光显现为绿色。解决这种问题最好的办法就是关掉灯光，只利用日光进行拍摄，或者避免日光进入拍摄范围内。

67 练习：拍摄黑白电影

黑白电影是20世纪40至50年代好莱坞的一种电影拍摄方式，以低调的黑白画面而闻名。在典型的黑白电影图像里，人物角色和背景被一束光线照亮，长而浓重的阴影营造出阴郁的氛围。在摄影领域，采用这种风格同样可以拍摄出优秀的人像照、城市风景照以及静物照。

用一束光线照射黑暗的房间，这种方法可以简单地营造出黑白电影风格的拍摄环境。如果有一台外置闪光灯，那么你可以自己制作一个简单的聚光装置，使闪光灯的光线形成一个光束。这可以帮助你在任何黑暗的环境里练习黑白电影风格的拍摄方法。另外，你需要将外置闪光灯的闪光输出功率增加1～1.5档，用以补偿因遮挡光线而造成的光量不足（参见本书第68页了解更多关于黑白摄影的内容）。

简单的闪光灯适配器
为了更好地拍摄黑白电影风格的照片，你可以自己动手制作一些闪光灯附件。用硬纸板和胶带制作一个盒子，其大小与闪光灯灯头相同，并可以将其紧紧地套在闪光灯灯头上。在闪光灯的发光部位留一个1cm宽的切口，以便缩小闪光灯的照射范围。用可重复使用的胶带将盒子固定在闪光灯灯头上，如果需要长期固定，可使用尼龙搭扣。

看看这些

学习黑白拍摄风格的最好方法就是去欣赏电影：
- 《第三人》(1949)——卡罗尔·里德(Carol Reed)
- 《历劫佳人》(1958)——奥森·韦尔斯(Orson Welles)
- 《失踪的邦妮》(1965)——奥托·普雷明格(Otto Preminger)
- 《杀手》(1946)——罗伯特·西奥德马克(Robert Siodmak)

在线画廊

浏览乔治·赫里尔(George Hurrell)在线画廊里的摄影作品，你可以登陆以下网站观赏他的作品：
http://silverscreensirens.com/george_hurrell.htm

闪光灯摄影

你可以把闪光灯描述为口袋里的阳光，这也是了解如何使用它的关键。闪光灯可以提供强烈的、带有方向性的直射光线，同时它也可以提供一种柔和的整体照明。因此你需要认真地学习如何使用它来营造出自然的画面效果。

闪光灯指数（GN）用来表示闪光灯的功率，闪光灯指数越高，闪光灯的功率越大。闪光灯指数以英尺或者米为单位，并与所选择的感光度有密切关系。目前，大部分相机和闪光灯都采用TTL测光，因此能够根据具体的拍摄场景自动调整闪光灯的输出功率，而老式的闪光灯则需要拍摄者手动进行设置。

一些伟大的摄影师曾把闪光灯的使用情况作为他们审视作品时的一个重要依据。总体来说，使用闪光灯的一个要求是在作品中尽可能地让观者察觉不到有使用闪光灯的痕迹。因而拍摄时要小心地运用，以使闪光灯成为一种隐形光源。

直接闪光

外置闪光灯最简单的使用方法就是把它安装在相机上，但事实上，这是最糟糕的使用方式。采用直接闪光时，闪光灯的光线非常生硬，会使被摄体的轮廓生硬、画面平板不自然，并容易导致红眼和被摄体后方的浓重阴影。直接闪光是在没有其他选择时的无奈之选，比如当拍摄空间狭小时，被摄体与相机距离很远时，在室内或者夜间拍摄时。

在你的脸上！（上图）
闪光灯以最大功率闪光时，光线是刺眼的，但是有时可以被灵活运用，尤其是当场景中有大面积的高饱和色彩时，用这种方法拍摄，可以增强画面的视觉冲击力。

填充式闪光

填充式闪光是指把闪光灯作为辅助光源来减弱逆光情况下被摄体的明暗对比。使用时，闪光灯的光量需要比现场的环境光低1～2.5档。即如果场景的测光读数为光圈f/11、快门速度1/250秒，那么闪光输出应该设置为f/5.6、f/8或者f/9。

68 练习：使用反光板更好地控制闪光灯光线

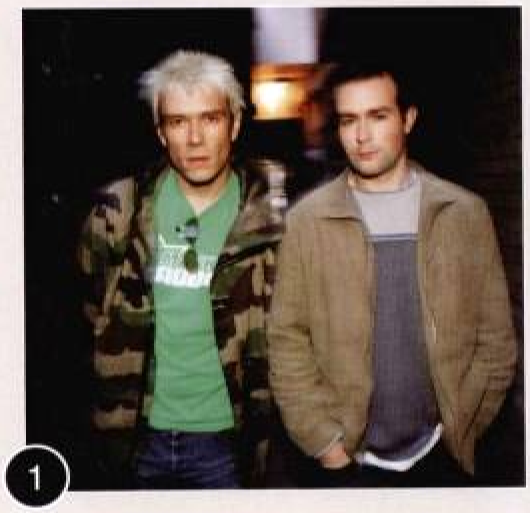
没有使用反光板（上图）
画面中，被摄主体具有很强的明暗对比和浓重的阴影、高光区域。在许多情况下，直接闪光的效果显得过于咄咄逼人。

使用反光板（上图）
用反光板或者向天花板反射闪光都可以有效地扩散定向性的刺眼光线，并且柔化光线的强度。

许多闪光灯打出来的光线是冷色调的，因此比较好的方法是把淡橙色的凝胶片覆盖在闪光灯灯头上，从而使光线变暖。在室内同时使用闪光与环境光拍摄时，这种方法也是同样有效的。

尝试将一小张反光板放在闪光灯灯头上，将一部分光线反射到前方和天花板上。当然，在较大的房间里或者在室外拍摄时，你也可以使用柔光罩来柔化闪光灯的光线，以模仿反射闪光的效果。尝试使用不同的闪光灯附件来拍摄，从中找到自己喜欢的器材。

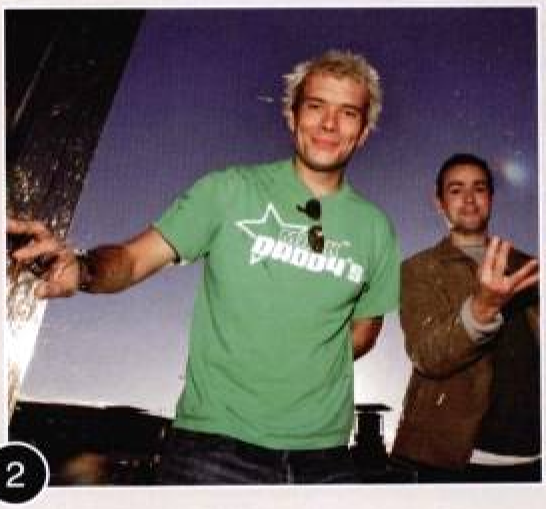
69 练习：闪光灯和人像摄影



1

营造动感

使用较低的快门速度和闪光灯来制造一种艺术化的画面效果，表现拍摄对象的动感。



2

充满细节的背景

降低1～2档曝光补偿来刻画天空和背景的色彩和细节，然后用填充式闪光照亮被摄主体。

3

遥控闪光

用一根电缆连接外置闪光灯，使其从拍摄对象的侧上方向下照射，从而在人物的脸上和身后制造出戏剧化的阴影。

如果你可以利用基础的闪光灯设备拍摄出一系列不同效果的照片，那么这些技巧在日常拍摄中是非常宝贵的。利用一个简单的闪光灯，学习用各种不同的方法为自己的作品添加光线、定格某个瞬间或者是制造生动的阴影。一些简单的配件是值得购买的，它们可以帮助你扩散强烈的闪光灯光线或者是远程触发闪光灯。

将闪光灯作为主光源

当闪光灯的光线比现场的环境光线更强时，可以把闪光灯作为主光源。利用闪光灯，可以在画面中把白天变成晚上，或是创作出充满戏剧化效果的夜景照片。当测光表的读数是f/11和1/60秒时，将闪光灯设置为f/11，同时将相机的快门速度设置为1/250秒，这样，背景将比被闪光灯照亮的前景暗2档。在夜间，你需要平衡闪光和环境光线，使它们的强度相同，以便平衡背景与前景的亮度。比如，当测光表的读数为f/5.6和1/15秒时，将闪光灯也设置为f/5.6。

与快门速度同步

闪光的持续时间是非常短的，并且必须与相机的快门完全同步，不然只有局部场景会被拍摄下来。也就是说，快门速度不能高于相机的同步速度，否则拍摄出的画面中会出现一条暗色区域。此外，由于中画幅和大画幅相机采用镜间快门，因此它们能够以任何速度同步。在采用自动模式时相机会自动设置同步速度，但是当设置为手动模式时，就必须由摄影师自己来设置同步速度了。你可以使用闪光灯和低速快门来创造有趣的闪光模糊画面效果，比如将快门速度设置为1/15秒，闪光灯设置为f/8（参见本书第66页）。

70 练习：在室外使用填充式闪光拍摄

如果你经常需要在正午或者阳光极度刺眼的情况下拍摄，那么可以练习添加一小束闪光来减弱一些由头顶的阳光形成的阴影。你需要在各种场合练习这项技术，因为能够迅速计算出要获得一个良好的画面效果所使用的闪光输出量是非常重要的。

明亮的室外人像照

闪光灯不仅仅用于在弱光环境下或者夜间拍摄人像，有时在明亮的室外也需要运用填充式闪光照亮拍摄对象，以减少人物脸部因太阳照射而产生的难看的阴影。

闪光模糊（上图）
在长时间曝光（1/4秒~1/30秒）拍摄时创造性地运用闪光灯，定格被摄主体并凸显其鲜艳的色彩，同时使背景模糊。

闪光模糊

采用长时间曝光手法进行拍摄可以形成闪光模糊效果，即被摄主体被清晰地定格在画面中，而背景模糊。用这种方法拍摄时，点光源（如聚光灯）会在画面中形成光线轨迹，从而使画面看起来奇特有趣。

平衡式闪光

这是一种与填充式闪光差不多的技术，可以平衡闪光与室内的环境光线。平衡式闪光根据场景的测光读数，使用闪光灯来照亮前景，同时运用长时间曝光使足够的环境光线照亮背景。比如，如果测光表的读数是1/15秒和f/5.6，那么把闪光灯设置为f/5.6，用其照亮前景，用环境光线照亮背景，为画面增加纵深感。

反射闪光

这项技术是指将闪光反射到天花板或者墙壁上，从而为室内拍摄提供柔和的照明光线。这样拍摄出来的画面对比度较低，但是效果却是很迷人的。现代的大多数相机都带有TTL测光功能，拍摄效果很好。使用老式的自动闪光灯时，一般需要将光圈开大半档。如果是拍摄彩色照片，反射表面的色彩会影响闪光的色彩，所以要当心拍摄出绿色的墙壁！

使用反光伞或者柔光箱

用反光伞和柔光箱可以非常容易地制造出柔和而迷人的光线，从而获得影棚中的光线效果。

反光伞和柔光箱（上图）
拍摄人像照片时，将闪光灯放在灯架上，同时使用一把反光伞或者一台柔光箱，可以制造出更为柔和并且令人着迷的光线。

71 练习：比较光线情况

练习平衡闪光和傍晚时的环境光线，或者平衡闪光与酒吧夜店里的人造光线。

表现艺术感
利用闪光灯和低速快门在夜店或者酒吧内为人们拍摄照片，然后尝试运用相同的技术在游乐场或者嘉年华等光线明亮的场景中进行拍摄。

72 练习：运用闪光灯和日光拍摄

耐心等待，直到闪光灯光线与日光能形成恰当的比率，从而在画面中营造出令人满意的效果。

使用填充式闪光（上图）

拍摄参数为f/22、1/200秒、ISO400。在日光下拍摄时，使用填充式闪光可以照亮被摄主体、定格被摄主体的运动瞬间，同时保留背景的细节和色彩。把感光度提高到400，可以扩大闪光灯的有效照射范围。

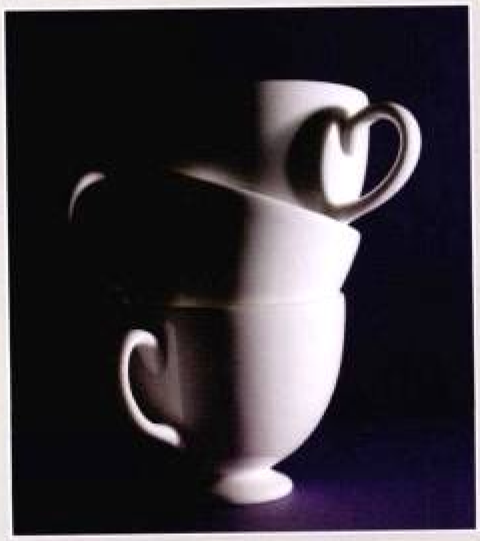
未使用填充式闪光（右图）

拍摄参数为f/5.6、1/4000秒、ISO400。这次，在耀眼的日光下没有使用闪光灯，拍摄者努力地使人物充分曝光，但最后结果是主体人物曝光不足，而天空却曝光过度了。

警告！

闪光设备是非常危险的。不要尝试修理有故障的闪光设备，因为电容器持续带有电量并且会带给你严重的电击。

73 练习：灵活运用闪光灯和角度



把闪光灯从相机上取下来，并在一侧连接上电线，然后一只手拿着闪光灯，另一只手握着相机拍摄，这样可以使闪光灯在被摄体的一侧以45度到90度角直接照射被摄体。你会发觉，定向光线可以使画面看起来更有深度。

外置闪光灯

使用外置闪光灯拍摄时，可以使闪光灯从被摄体的一侧进行照射，从而制造出更长的阴影以及更好的深度感和立体感。

拍摄黑白照片

黑白照片是抽象的，因为我们的眼睛无法看到以简单的灰色调形式呈现的世界，这种抽象的特点可以非常有效地使观者将注意力集中于照片的内容。

74 练习：学习用黑白摄影的方式观察事物

黑白摄影不仅仅是拍摄不带色彩的照片。黑白摄影以色调和明暗构成画面，是以一种与彩色摄影有微妙差别的方法来创造图像的。

- 尝试半闭双眼，去看一个场景变成黑白两色时会呈现出什么样的效果，这种方法可以帮助你关注色调的不同而不是具体的色彩。
- 透过一小块彩色玻璃或是一个黄色、红色或绿色的滤镜去看场景，这种方法能够帮助你发掘场景中的色调价值，是最简单和最实用的练习方法。胶片产业也是采用这种方法来判断场景变成黑白效果后的情况。最好的工具是经验，用胶片在不同的光线条件下拍摄大量照片，这样可以帮助你有效地积累经验，让你开始学习以黑白摄影的方法来看世界。

明暗（右图）
拍摄黑白照片是强调画面中阴影区域和高光区域最好的方法。这张照片拍摄的是火车站内的场景。

色调范围（右图）
将照片进行去色处理，这样你可以看到不同的灰色调范围。这张表现天鹅这样的白色被摄体的彩色照片在转换为单色照片后效果很好。

关注构图（右图）
拍摄黑白照片更简单，不需要考虑任何在彩色摄影中容易出现的问题，你需要关注的仅仅是画面内的光线、形状以及形体。

至今，黑白摄影仍被许多人认为是纪实摄影的经典模式。不过，在最近的几十年里，更多的摄影师采用彩色摄影的方法来拍摄纪实作品，他们认为，只要运用得当，彩色照片可以比黑白照片更加具有影响力。事实上，在各种拍摄题材中，黑白摄影都对摄影师们具有很强的吸引力。例如在人像、风景以及时尚摄影中，黑白摄影也非常流行。

用传统的黑白摄影方法拍摄仍然是许多摄影师创作时的选择，不过目前的情况是，胶片冲印店以及传统的暗房与从前相比少了许多，并且价钱也变得越来越昂贵。

数码相机和单色调

数码相机也可以用来拍摄黑白照片，但是数码相机的色调范围要少于胶片相机。在下一页中，将介绍一种解决该问题的方法。

75 练习：研究优秀的黑白摄影作品

要了解在黑白摄影中怎样的印刷质量才是合格的。跟所有的摄影类型一样，照片的冲印是影响作品效果非常重要的一个因素。我们很少有机会能够看到“真正的”照片冲印过程，而了解黑白摄影中照片的冲印质量以及用数码相机拍摄黑白照片时应该如何表现色调特点是非常重要的。如果有机会，你需要到博物馆或者艺术馆去欣赏黑白摄影领域中著名摄影师们的精彩作品，了解胶片和相纸能够呈现的色调范围，并努力地用数码相机捕捉这些色调。右侧的图标显示的是应该在拍摄中捕捉的色调范围。

单色的摄影杰作（左图）
如果把这处场景拍摄成彩色照片，那么画面将是平淡无趣的。但是拍摄成黑白照片后，原本平凡的蓝天和砖结构建筑组成了一幅表现阴郁感的摄影杰作。

76 练习：拍摄一系列体现色调变化的照片

拍摄一系列黑白照片，并使画面中包含尽可能多的色调。耐心地尝试使用不同的曝光来拍摄相同的场景。可以使用包围曝光功能，根据相机推荐的曝光参数增加和降低1档来进行拍摄。同样的，以这种方式拍摄阴影，然后看看会产生什么样的效果。

包围曝光（上图）
为同一场景拍摄三张照片：标准曝光、增加1档曝光、降低1档曝光各一张。然后将三张黑白照片并排放置进行对比，看看哪张照片中色调的变化效果最佳。

混合光线（右图）
拍摄一个处于混合光线中且带有不同色调的被摄体是非常具有挑战性的。将拍摄的彩色照片转换成黑白照片，画面中从明亮的高光区域到深色的阴影区域的色调变化将会更加精彩、微妙。

滤镜的作用
在相机镜头前使用旋入式的彩色滤镜，可以使画面整体的对比度得到增强，从而迅速提升黑白照片的视觉冲击力。

彩色滤镜的作用

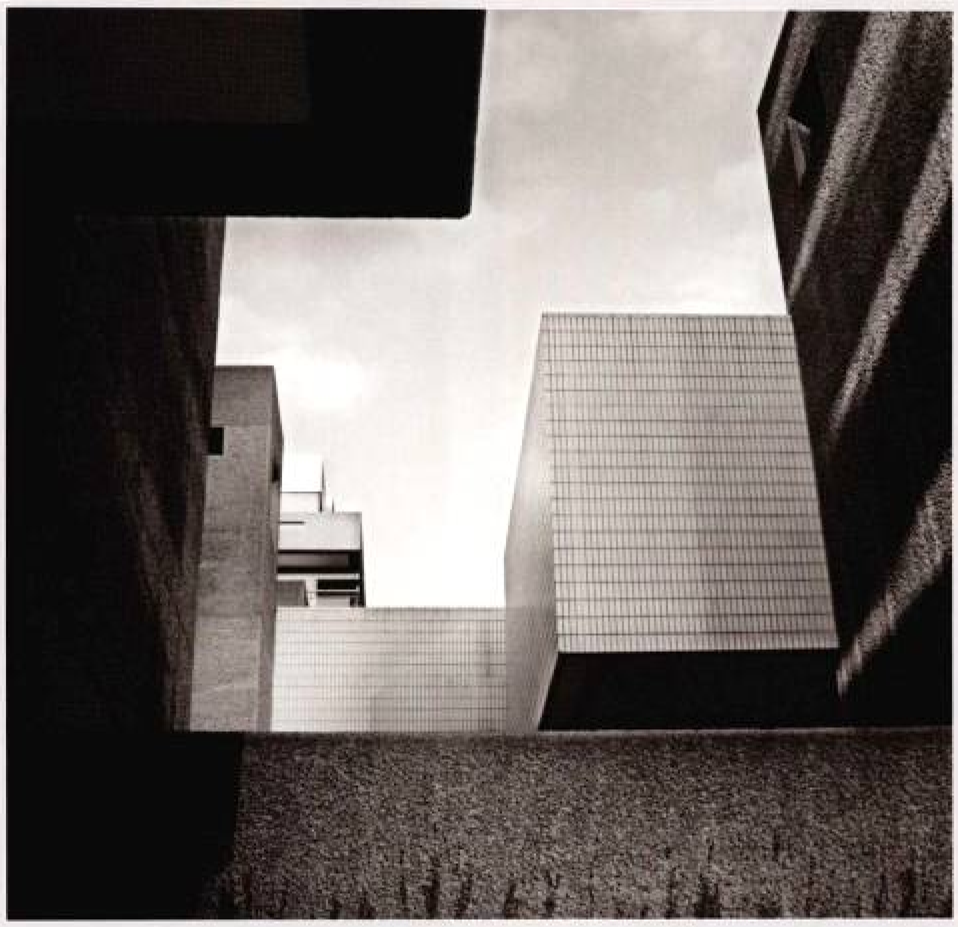
许多摄影师通过在镜头前安装彩色滤镜来改变画面的对比度和色调范围。黄色滤镜的作用最不明显，橙色滤镜、红色滤镜的作用逐渐增强。红色滤镜有着非常强大的作用（参见本书第71页），它可以使蓝天的色彩变得非常深，从而将云朵凸显出来。这种效果对于大多数新闻照片来说有些夸张。许多新闻摄影记者在室外进行拍摄时，总是在镜头前装上黄色滤镜，以便在印刷出的照片中将天空很好地呈现出来。其他的滤镜可以用来改变画面的色调，但是在新闻摄影中并不经常被使用。

“黑色和白色是摄影中的两种色彩。对于我来说，它们象征着永恒的拍摄素材——人类的希望与绝望。”

罗伯特·弗兰克（Robert Frank，美国传奇摄影师）

什么时候选择单色图像（对页上图）
彩色照片会使人们在浏览照片的过程中变得十分繁忙。剥去场景的色彩，一切就变得简单起来。照片中，将雕像与真实的人物组合在一个画面内，使照片更加有魅力。

77 练习：探究安塞尔·亚当斯的Zone System（区域系统）



安塞尔·亚当斯是美国著名的风景摄影师，他发明了Zone System，把色调从纯黑色到纯白色划分为10个区域。这种方法可以帮助拍摄者决定在哪里曝光，并在7档范围内保留所有的重要信息，同时尽可能多地保留阴影和高光处的细节。如果场景里出现了太多的明暗对比，那么可以适当地调整曝光。此外，如果胶片有些过度曝光和显像不足，那么画面中的对比度将被减弱；如果胶片有些曝光不足和显像过度，那么画面中的对比度将得到增强。

用你的相机进行拍摄练习以便了解相机在不同光线条件下的场景再现能力，同时在网上查找关于Zone System的信息并进行研究。用测光表测量场景从最亮的区域到最暗区域之间的读数，这样可以帮助你掌握在不同场景中的曝光方法。尝试拍摄一系列照片，并使画面中包含尽可能多的色调。

色调范围
拍摄上图的建筑场景时，有意识地使画面尽可能多地包含在纯黑色和纯白色之间的各种灰色色调。

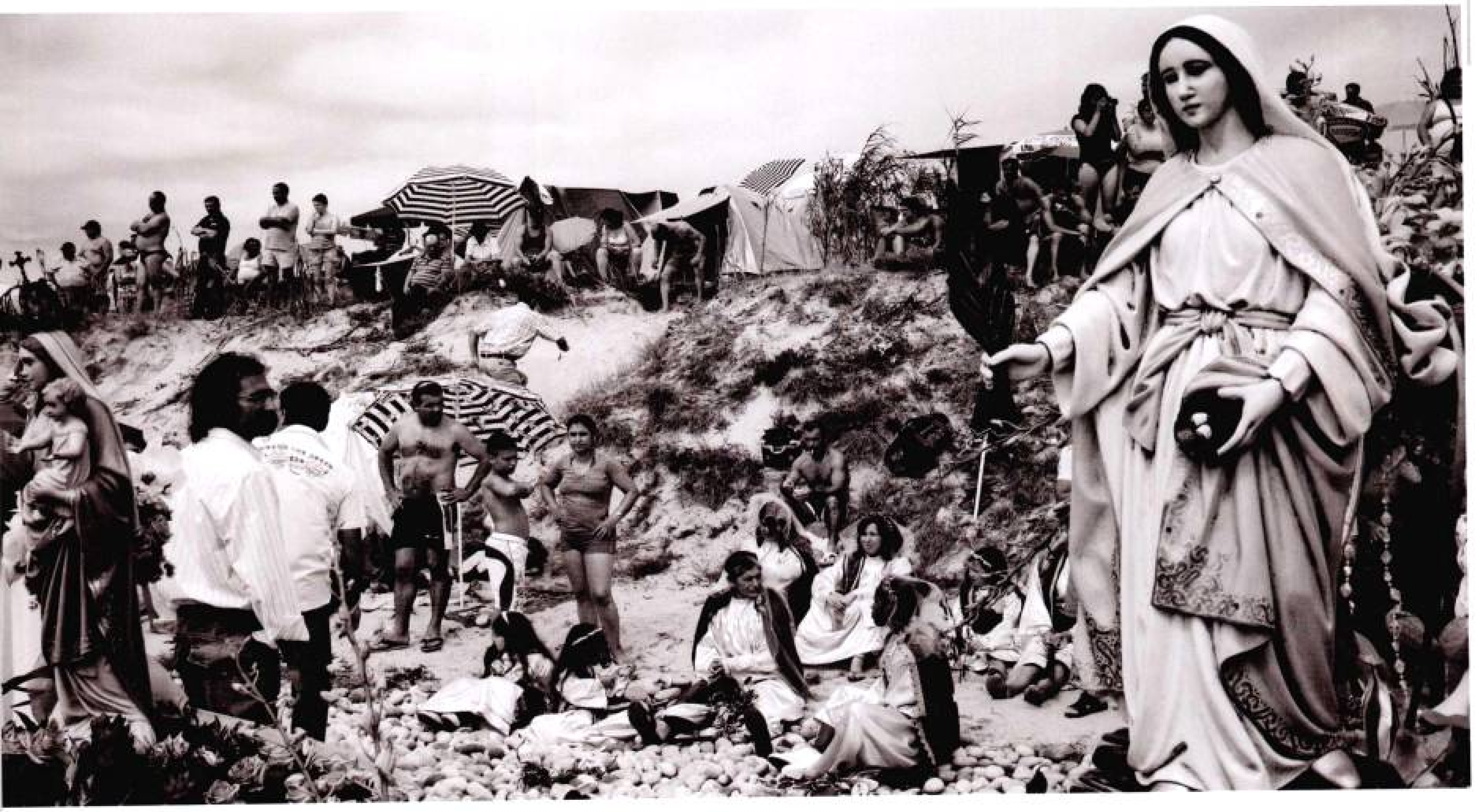
用RAW格式拍摄

大部分数码相机制造商销售的数码相机都提供了黑白拍摄模式，但基本上都是使用JPEG文件格式保存的。更好的方法是首先使用高质量的RAW格式拍摄全彩色图像，然后用Photoshop软件进行后期处理。RAW文件保留了图像的大量原始信息，因此色调变化更加丰富，通过将彩色照片转换成黑白照片的方法可以获得效果更好的单色照片。

78 练习：拍摄有历史色彩的照片

为自己布置一项任务：拍摄一幅带有历史色彩的照片。

永恒的照片
要想使拍摄效果理想，那么需要特别注意一点，即把当代的一些细节排除在画面外，并确保画面中仅仅呈现了具有历史象征意义的事物。



79 练习：学习使用红色滤镜拍摄黑白照片

练习使用红色滤镜进行拍摄。你可以使用数码相机自带的红色滤镜功能，也可以将红色滤镜安装在镜头前。在一个有蓝天白云的晴朗日子里外出拍摄风景照片，并使天空在画面中占有较大面积，然后观察红色滤镜对天空和整体画面的作用和影响。

未使用红色滤镜（右图）

首先，不在镜头前安装红色滤镜，拍摄一幅以天空为主体的黑白照片。画面中地平线的上方是明亮的蓝色天空和棉花似的白色云朵。

使用红色滤镜（左图）

把红色滤镜安装在镜头前，然后拍摄同一场景，你会看到天空部分的对比度立刻增强了，蓝天的色彩加深，将白云凸显出来，同时增强了画面的张力。

夜景摄影

我们经常会遇到需要在夜间进行拍摄的情况。有时会拍摄被月光照亮的风景，也可能会在夜晚拍摄一个熟悉的路标，而一般情况下，人们会在白天拍摄它们。在夜间进行拍摄时，需要使用一些简单的新技术，同时还需要一些特殊的器材为我们提供帮助。

80 练习：长时间曝光拍摄

在一个存在许多移动光源的场景里进行长时间曝光拍摄。把相机放在三脚架上，并且连接上快门线，然后把相机调成B门模式。带上一块秒表，在同一场景分别使用不同的曝光时间来进行拍摄。

在计算出合理的曝光时间后（由于夜间场景中的光线非常少，因此曝光时间会比较长），至关重要的一点就是使相机在曝光期间保持绝对稳定的状态，避免因为相机抖动而导致画面内出现模糊的现象。最好使用三脚架来固定相机，并使用快门线，因为即使是手指按下快门按钮的动作也会造成细微的晃动。其他辅助工具还包括手持式测光表，它能够使你不用移动相机便可以了解一定范围内的光线数据，从而计算出最理想的曝光值。

将相机设置为B门模式，即按下快门按钮后，快门会在相当长的时间内保持释放状态。在夜间拍摄时，这是惟一的一种方法可以帮助你保证曝光所需的时间，而快门线将帮你轻松地锁定快门的释放。在许多相机里，B门模式都是手动操作的，以减少电池的耗电量，因为在曝光期间快门会保持释放状态，而这样是非常耗电的。

与其他摄影题材一样，要更好地完成夜间摄影必须进行大量的练习。

低速快门（左图）
如果相机没有B门模式，则可以使用手动拍摄模式。尝试以10秒、20秒或30秒的快门速度来拍摄夜景，直到捕捉到美丽的光线轨迹。

81 练习：捕捉城市夜晚的灯光

拍摄一幅以城市灯光为背景的广角风景照片。城市灯光可以提供足够的光线来照亮这个场景，同时还能为照片增添美丽的光影效果。

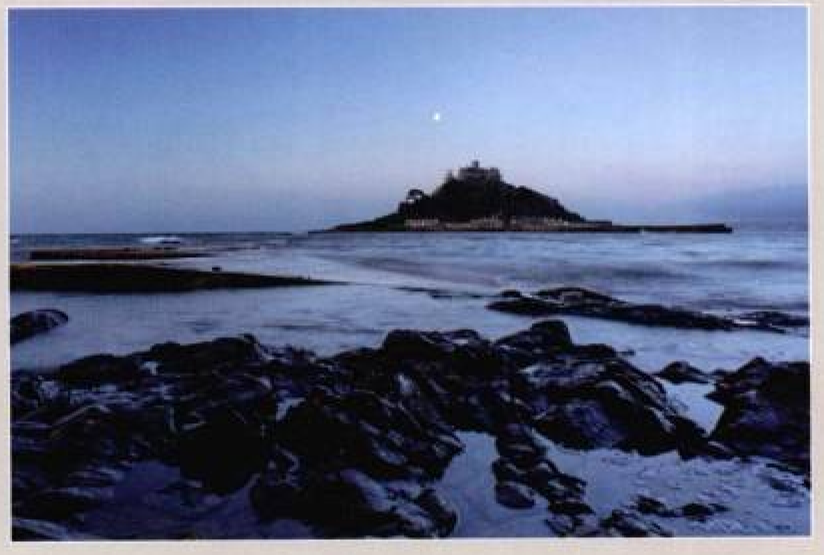
城市灯光
较低的快门速度、安装在三脚架上的相机以及有利的取景位置是拍摄好这类照片的基本条件。如果没有快门线，那么可以使用自拍功能，这样就不会因手指按压快门而使相机抖动了。

82 练习：拍摄月光下的风景

夜晚的天空（左图）
为了成功地拍摄出月光下美丽的风景画面，首先需要有一轮能够照亮场景的明亮的满月。

没有光源的场景（下左图）
如果在没有任何环境光和月光的情况下进行拍摄，那么可以采用20到30分钟的曝光时间，努力地捕捉场景里的细节、色调或者色彩。

冷色调场景（下右图）
太阳刚刚落下时是最好的拍摄时间，可以拍摄到令人激动的冷色调场景。尝试拍摄月光照射海面时的海岸风景照片。



83 练习：学习拍摄烟花

有没有想过摄影师是如何拍摄到在天空中绽放的烟花的？关于拍摄这类作品的窍门就是：要先计算出所需要的曝光时间。画面内可能包含地面上的景物，例如建筑物、人物或者某一特色风景，这些都是必不可少的画面元素。根据对页讲述的拍摄方法，当看到烟花升空时，需要马上按下相机的快门，这样当烟花在天空中绽放时，快门刚好处于打开的状态，同时在曝光时间内保证快门始终处于打开的状态，而准确的曝光时间应早已根据场景的情况提前计算好了。

烟花绽放
使用变焦功能拉远镜头，使所拍摄的画面能够表现烟花绽放时的全景，然后做好准备，在烟花升空的同时按下相机的快门。

冲印照片

就像摄影中的所有领域一样，照片的冲印过程因摄影产业的技术发展而产生了巨大的变化。尽管如此，许多摄影师仍然使用着一些传统的方法来制作他们的照片。

永久保存的家庭相册（左图）
网上众多的照片冲印定制公司中，有的公司一直使用着传统的照片冲印方法，参见www.photobox.com。

了解传统的暗房冲洗技术对提高摄影水平依旧是非常有价值的，这可以帮助你巩固对摄影的基本原理的理解，评估照片冲印完成后的质量。顺便说一下，利用传统暗房技术冲印出的照片可以达到与数码打印相同的效果。而且，在使用暗房冲洗时，照片在你面前的显影盘里一点点呈现出来的过程，仍旧是令人感到兴奋的，从中你可以体验到这种冲洗方法的神奇之处。冲洗中的很多标准程序仍然保留着富于触感的操作，比如编辑、排列顺序还有最后的成像，这种冲洗过程要比对着屏幕操作更加直观。

在家里打印

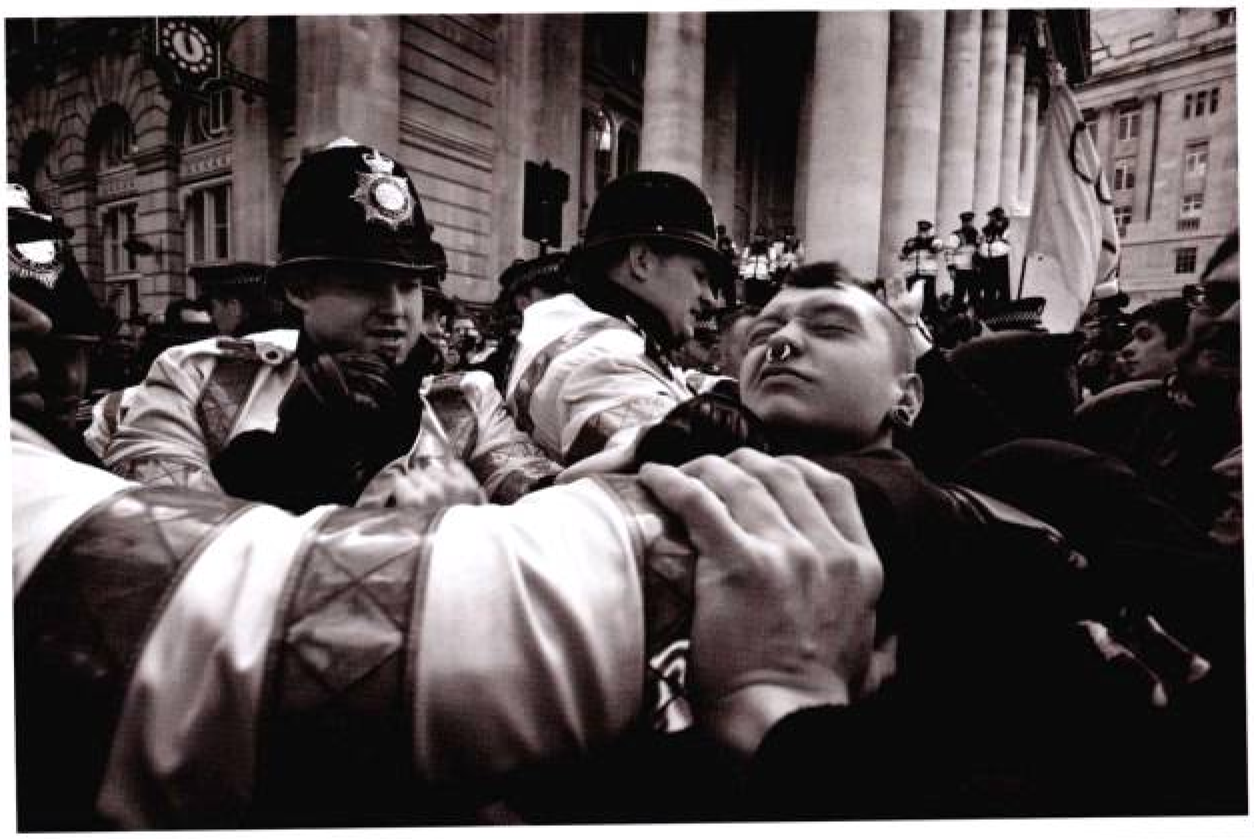
目前，价格合理的家用打印机打印出的画面质量是很优秀的。重要的是学习如何运用打印机，使其打印出最高质量的照片。虽然家用打印机被广泛使用，但是家用打印机打印出的画面还是无法达到专业水准。因此专业

84 练习：探索不同的相纸和成像效果

选择你最喜欢的10张照片，然后使用不同的相纸进行打印以便获得不同的成像效果。通过试验，找到最适合你的相纸材料。

照片的成像效果
相纸有很多种类，有不同材质、重量和表面。有些是米白色的，有些是亮白色的，有些相纸的表面是有光泽的，而有些表面呈现出粉雾状。

4种或者6种黑色（右图）
如果采用4种或者6种不同浓度的黑色油墨来代替彩色油墨，那么单色调照片会呈现出令人难以置信的色调范围，并能长久保存。



的摄影师往往会使用专业的设备来打印他们用于展览或出售的作品。可以在你的周围找到最专业的打印人员，然后向他们咨询为了获得最好的视觉效果应该设置哪种文件类型和大小。

校准显示屏

照片打印后所呈现出的效果与在屏幕上所显示出的效果会有些不同。为了能够使打印出来的效果与照片在屏幕上的效果看起来一致，你需要校准显示屏。最简单的校准方法就是调整显示屏的对比度和亮度设置，但调整这两项功能仅仅能够满足在屏幕上准确设置画面的要求。要获得与屏幕上显示的效果完全一致的打印照片，需要使用特殊的软件来校准显示屏和打印机，很多软件和硬件都可以完成这项工作。当然，你也可以雇用一名专业技术师到家里来，为你设置一个合理的并且稳定的色彩管理系统。

85 练习：校准显示屏

校准显示屏和家庭打印机，这样就可以使打印作品所呈现出的效果与在屏幕上看起来一致。去了解一下市场上由X-Rate、Pantone还有Datacolour公司所生产的产品。

你看到的就是你得到的效果
适当地校准显示器对于摄影师的数码工作流程来说是非常重要的，这个数码流程包括拍摄、展示和打印。

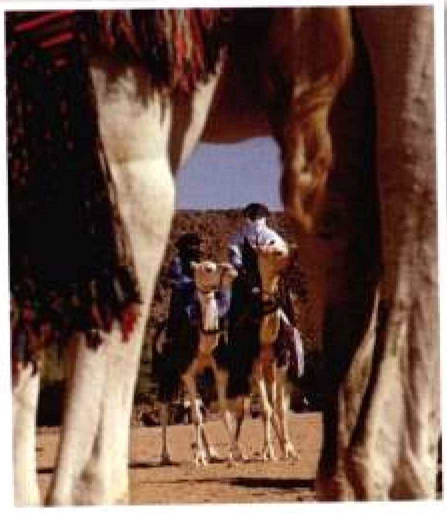
相纸

相纸不同可以使照片最后呈现出的效果完全不同。一些打印公司生产的专业相纸是很不错的，此外市场上还销售着上百种不同光泽、厚度和稳定性的相纸产品。

油墨

就像相纸一样，油墨也有许多不同的品牌供摄影师挑选。通常，需要稍微改变一下打印机的接驳系统，这会带来更加出色的打印效果，比如延长画面色彩的保存时间、提高色彩的呈现质量，最重要的是，还能节省金钱。最好的油墨供应商为专业摄影师提供了专业的油墨产品，包括不同色调的黑色油墨，可以打印出高质量的黑白照片。

86 练习：漂亮的打印作品



打印的乐趣
打印时尝试在照片的一边留下一些空白，这样在保存照片时可以将照片以活页的形式装订在一起。

养成将照片打印出来的习惯。打印机很小，但是能够快速地打印照片，这将使编辑照片、对比照片以及制作有趣的照片系列的过程变得容易得多（参见本书第114页）。

数码摄影

我们生活在一个数字时代，大多数的摄影、印刷和人们之间的交流都是通过数码技术来实现的。在新技术取代传统技术的过程中，许多与摄影有关的传统技能已经消失了。在这个先进的时代，摄影师们所从事的职业是充满活力并令人感到兴奋的。利用数码技术，摄影师们能够完全控制照片的成像、作品的展示以及作品的传播。

87 练习：探索Photoshop的创造性功能

数码摄影为使用AdobePhotoshop图像处理软件来制作照片提供了无限的可能性。这种程序允许你选择照片中的不同区域，然后应用许多不同的效果，并将处理过的图层进行合成。在“图像>调整”中探索后期处理的乐趣吧。

可以选择一些特定的照片来探索后期处理的乐趣，例如叶子、贝壳或者手写函的照片。理想的情况是，照片内的色调或者色彩的变化非常丰富多样，这样你可以更加轻松地选择不同的区域，并有助于最后的合成。

每一个照片文件可以先分别进行调整操作，然后再进行合成。简单的方法是，不断复制背景图层，并在复制的图层上进行操作。

1

2

3

4

5

6

1-3：步骤1-3展示的叶子照片已经通过图像>调整>色彩平衡的操作对画面色彩进行了巧妙的处理。

4-6：步骤4-6展示出如何模糊/透明（4）、复制、旋转和添加褪色的背景（5）以及添加纯色的背景（6）。

最终照片：建立一个大概6x画布大小的独立文件，然后将每张已经修改好的照片复制到这个文件上，为背景层着色，然后按照下面的步骤操作：图层>图层风格>混合选项。

用数码相机拍摄的最大好处就是可以立刻查看拍摄出来的照片，这样摄影师就可以方便地了解相机的设置效果和画面的构图。除了提供快速的照片回放功能，数码相机还可以让拍摄者尽情地拍摄，而不必像用胶片相机拍摄时那样考虑胶片的成本。委托人也可以在拍摄后马上对照片进行选择，他们很可能会定制更多或者更大尺寸的打印作品。这种拍摄形式和低成本的花费对摄影来说是非常有益的。

应付复杂的光线

数码相机可以让你更轻松地在复杂的光线条件下拍摄，比如可以通过调整白平衡设置来匹配钨丝灯或者荧光灯光线。高端数码相机内还带有色温调节装置，可以比传统的色彩校正滤镜更好地帮助你掌控画面的色彩。

照片的信息

数码相机可以记录相关的照片信息，比如拍摄日期、摄影师的名字、曝光的细节和拍摄顺序。这种信息在为照片编辑目录、索引以及说明文字或者故事时都是非常有用的。

数码相机可以用JPEG文件格式保存照片，虽然这会节省相机存储卡里的空间，但这并不是最理想的文件格式，因为JPEG格式的压缩程序会使照片的质量下降。因此，应该尽可能地采用RAW格式，这种格式的数码图像在相机内没有经过压缩，不存在图像质量下降的问题。当然，对于数码照片，可以在后期利用图像处理软件进行处理，从而获得所需的效果。

RAW格式比JPEG或者TIFF文件格式具有更大的操作自由度，同时还具有彩色负片的一些特性。RAW格式文件与JPEG格式文件比较起来，可能在对比度方面稍弱一些。但是RAW文件包含所有你所需要的信息，如果需要增强画面的对比度，那么可以使用Photoshop来进行调整。而JPEG文件已经丢失了很多有效的拍摄数据。

实际的问题

- **数码相机主要依赖电路和电池来工作**

如果在偏远地区极端恶劣的天气环境下，或是在没有电力供应的地方拍摄，这将成为一个比较严重的问题。

- **缓冲操作**

大多数小型数码相机和低端的单反相机会在拍摄中出现缓冲现象，这是在处理拍摄到的图像数据。这会导致摄影师错过精彩瞬间，除非在拍摄时已经将相机的这种缓冲操作考虑在内。

- **传感器芯片**

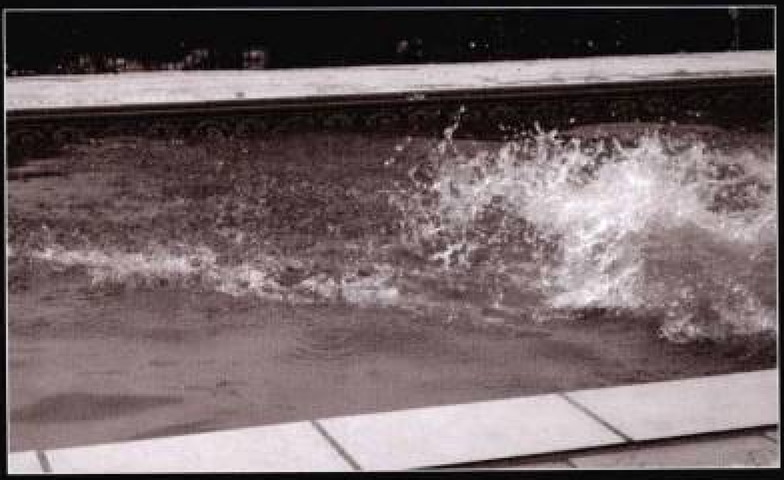
数码相机依靠传感器芯片来捕捉图像信息，这种传感器芯片的作用与胶片相同。即使是昂贵的高端数码相机，其传感器芯片也要小于35mm胶片的尺寸。因此，事实上传感器芯片将镜头产生的图像放大了，放大系数通常在1.3到1.6之间。这相当于在镜头上安装了一个长焦转换器，比如说，20mm广角镜头所获得的画面与在35mm胶片相机上安装32mm镜头所获得的画面是相同的。

- **对比胶片速度和噪点**

数码相机内置了相当于胶片速度的设置，控制从100到1600或更高的感光度。但是，与使用胶片拍摄相同，较高的胶片速度会导致图像质量的下降。高速胶片会在画面中产生颗粒效果，同样数码相机在使用高感光度时也会在画面中产生噪点，并且在阴影的区域中噪点看起来尤为明显。

- **高光和对比度**

数码相机的曝光宽容度要比胶片相机小，尤其是在高光区域，或是以与反转片相似的方法进行拍摄时。因此，不要使高光区域曝光过度，因为这会导致高光部分的细节丢失，而且在后期处理中也很难对这一区域进行恢复（参见本书第79页）。许多数码相机在图像出现曝光过度时，都会在屏幕上显示高光溢出警告。但是为了增加图像的动态范围，减少噪点，拍摄时最好有一点曝光过度，前提是曝光过的区域没有出现死白。



俯冲轰炸（上图）
上图使用一台高质量的尼康傻瓜相机进行拍摄，因为没有事先考虑相机的快门延迟，而错过了潜水员跳入水中的精彩瞬间。

88 练习：封住液晶显示屏

一些摄影师习惯于在拍摄完一幅照片后，立刻查看拍摄效果。尝试封住相机液晶显示屏，这样你就无法回放刚才所拍摄的照片。在一天的时间里用这种方式来练习拍摄，当结束拍摄把照片传输到电脑里的时候再仔细查看。

为它工作！
把相机的液晶显示屏封起来，这是一种培养自我约束能力的练习方法。这种方法可以使你强迫自己更加努力地、长时间地进行拍摄工作，避免错过有价值的精彩瞬间。

89 练习：将文件归档

使用数码相机的摄影师一般比使用胶片相机的摄影师拍摄的照片要多。因而你需要有一个很好的文件归档系统，否则很容易在电脑中找不到之前拍摄的照片。在电脑中建立相应的文件夹，然后把每次拍摄的照片都放进一个文件夹内，这样你就可以快速并且轻松地查找照片了。

90 练习：在网上存放照片

许多摄影师也会把有价值的作品上传到网上。如果你也想这样做，那么一定要确保有密码保护，只有你自己或者知道你密码的朋友可以登录。你可以把网页地址像邮寄明信片那样发送给朋友。

给我空间
可以将Photoshelter这样的网站平台作为照片的存储库和展示平台，它可以方便地下载而不需要占用电脑里的空间。

数字后期处理

在数码摄影时代，几乎所有的照片技术处理都是在电脑上完成的。修饰、色彩调整以及艺术化氛围都可以通过Adobe Photoshop来实现，从而创造出高质量的画面。

必须用TIFF格式来保存被处理过的主文件，因为这是一种无损失的文件格式。另外，要在文件的信息项上添加标题，这一点是非常重要的，因为设置标题能保证图像被应用在恰当的情况下。在图像处理过程中，主文件的窗口不要立即关闭，使该窗口保持打开的状态，这样当需要进行某些修改时，可以直接跳回文件界面进行操作。你可以校正画面的色彩、调整色调（加深和减淡），如果需要的话，还可以应用滤镜中的锐化效果。另外，你可以更改文件的大小，将文件另存为JPEG格式，并将存有照片的CD或DVD交给客户，或者用电子邮件的方式传送给客户。比较实用的方法是分别以不同的大小尺寸来保存照片以适应不同的使用需求。比如，供书籍、杂志和图书馆使用的照片应选择最大尺寸，用于报纸和照片的打印可以使用中等尺寸，而供网页使用或在屏幕上浏览时则只需要使用小尺寸即可。

需要注意的是，你需要使用原始文件进行保存，千万不要从JPEG格式的照片上再建立JPEG格式文件，因为这样会导致图像质量的下降。

修改和提高

现如今，所有的时尚照片和漂亮的封面图片在发表前都已由专业人员使用Photoshop软件进行了处理和加工，这些专业人员可能是摄影师和

91 练习：保存文件

在图像处理过程中会产生很多数据量巨大的文件，其中最重要的是要保存好原始文件，因为在修改照片的过程中所丢失的信息是无法被恢复的。另外，在完成处理后，同样要保存好原始文件，以便日后做其他改动。拍摄者需要用不同的格式来备份文件，理想的是将照片文件保存在移动硬盘里（参见本书第52页）。

92 练习：练习色彩的校正

对于任何照片来说，色彩的校正都是至关重要的，尤其是人物皮肤部分的色彩。有些时候仅仅依靠数码相机里的白平衡设置是无法获得正确色彩的，而画面中色彩的不平衡会破坏照片的最终效果。在Photoshop软件里有一种叫作“自动颜色”的快速校正工具，但是由于光线条件和其他的一些因素，通常还是需要通过手动操作来校正色彩以达到理想的效果。练习使用“图像 > 调整”中的“色彩平衡”工具。

从冷蓝到热红

当图像中的色调过冷或者偏蓝时，可以添加等量的黄色和红色使其变暖。相反的，如果图像中的色调过暖，可以尝试添加青色和蓝色使其变冷。

色彩校正前（左图）

这张照片中缺乏暖色。打开“色彩平衡”对话框，然后添加等量的黄色和红色。

色彩校正后（下图）

由于对人物的肤色进行了调整，人物看起来很健康。

尝试添加20～30的黄色和20～30的红色，使人物皮肤呈现为一种健康的、温暖的色调。

在修改照片时，每次少量地增加暖色或者冷色来慢慢地进行调整。

他的团队，也可能是时尚机构、杂志雇佣的专业修图人员。从色彩的调整到皮肤的美化，所有的摄影师都从学习Photoshop的基本操作中获益匪浅。不管是使用Photoshop软件还是简单一些的Lightroom软件，所有题材的摄影师都需要掌握这项技术。在时尚和广告摄影领域，现实和幻想的界限是模糊的，因此摄影师在后期处理时有较大的操作空间。而在其他摄影领域中，比如新闻摄影和纪实摄影，摄影师在后期处理中就必须遵守严格的道德规范了。在当前一些被广为宣传的案例中，摄影师们大量地应用了Photoshop软件，并且花费了很高的费用。

93 练习：学习曝光和对比度的调节设置

将照片传输到电脑中后，要做的第一件事就是察看图像的曝光是否理想。一张曝光不足的照片可以使图像变得阴暗或者更糟，并且缺乏良好的对比度。而一张曝光过度的照片则会使图像呈现出类似褪色的效果。这里提供三种基本的曝光/对比度调节设置：亮度/对比度、色阶和曲线。学习如何操作这三种工具，可以帮助你轻松准确地调整图像。

亮度/对比度

这是一种调节曝光和对比度的最简单的设置工具，操作简便。

向右侧移动滑块可以提高图像的亮度，反之，则会降低亮度。

向右侧移动滑块可以提高图像的对比度，反之，则会降低对比度。

调节曝光和对比度之前（左图）
图像整体过暗并且缺乏对比度。

调节曝光和对比度之后（右图）
图像变得明亮并且更加生动。

练习曝光不足

许多专业摄影师会故意拍摄曝光不足的照片，然后在后期使用Photoshop软件来进行修正。一些专业人士认为不超过1档的曝光不足可以保留画面内所有的重要细节，并且不会出现高光溢出的危险。这项操作技能是值得练习的，看看如何让其很好地为你工作。

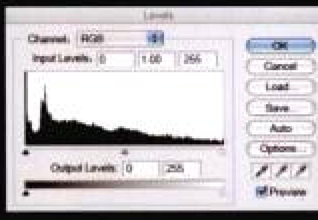
图像处理技巧

下面介绍的这些Photoshop中的功能，可以在“图像>调整”菜单中找到。

亮度/对比度

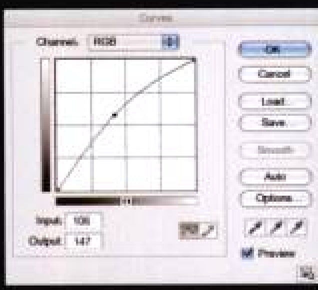
亮度/对比度的校正是调节曝光和对比度的三个调节设置中最为简单的一种操作。在“图像>调整”的下拉菜单里，单击“亮度/对比度”选项，然后通过移动滑块来调节明暗以及对比度的高低。

色阶



在“图像>调整”的下拉菜单中点击“色阶”选项。在“色阶”对话框内可以看到一个带有三个滑块的曲线图。最右侧的滑块用来调节高光部分，中间的滑块控制中间色调，最左侧的滑块用于调节阴影部分。

曲线

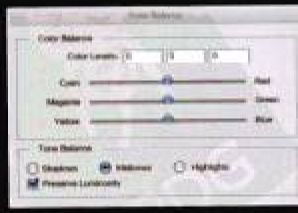


点击“图像>调整”菜单下的“曲线”选项。在“曲线”对话框中，将对角线从右侧上端拉向左侧，会看到色调较暗的图像变亮了。然后再尝试把对角线从左侧下端拉向右侧来增强图像的对比度。

色彩平衡

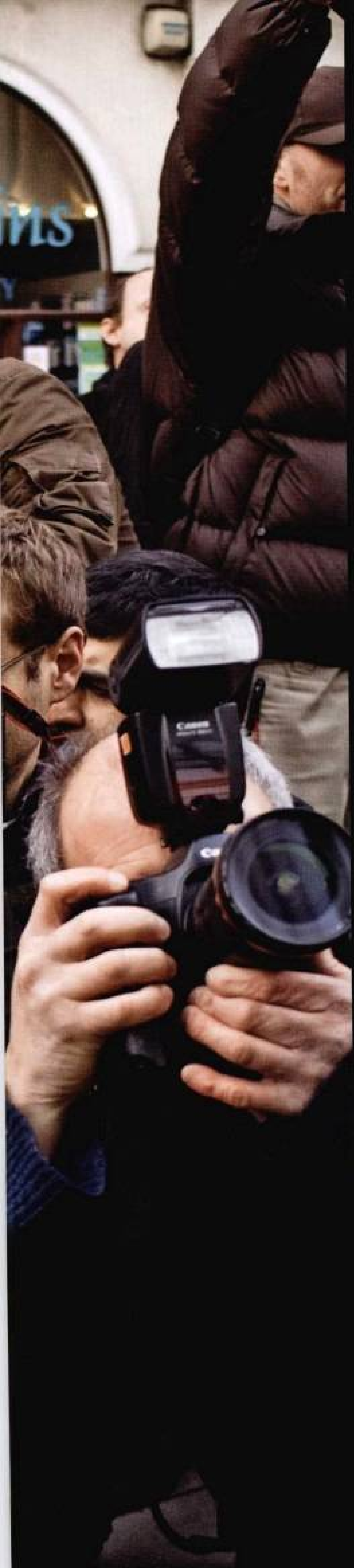
在“图像>调整”下拉菜单中打开“色彩平衡”对话框。通过移动滑块来调节“色阶”。比如说，如果图像呈现为黄色调，那么将滑块向蓝色一侧移动。如果图像偏绿色，那么尝试将滑块向红色一侧移动。如果照片是在阴沉的多云天气情况下拍摄的，并且整个画面看起来偏冷，那么可以添加等量的黄色和红色来使图像变暖。

色调平衡



可以使用“色彩平衡”对话框下方的“色调平衡”功能来更加仔细地调整图像的色彩，包括调整阴影、中间色调以及亮部的色彩平衡。

MINOLTA
Canon



第四章

拍摄

从本书这个部分的讲解来看，为了成为一名成功的摄影师，你似乎需要学习多到令人难以置信的专业技术，承担摄影器材的负荷，并且用数年的时间来实践练习以提高摄影技能。

摄影可以表现的对象几乎包含了世界上所有的事物，这些事物都被归类于几种具体的摄影题材中。即使是具备丰富经验的摄影师也无法完全掌握每一类摄影题材中每一个具体事物的拍摄方法。摄影的本质是不断地学习、发展和进步的过程。最重要的是，要建立一种拍摄风格，从而使照片以你期望的方式来表达自我。

讲解这部分内容的目的是使你能够掌握摄影的基本技术。你必须能够自信地选择相机系统，了解如何适当地曝光照片，如何在拍摄的过程中最为有效地利用闪光灯、镜头以及光线。当你能够本能地控制技术方面的问题时，就可以将精力集中于拍摄本身，而不是担心技术的运用。

你不是一个人！
加入一个论坛，与其他的摄影师一同分享实用的拍摄技巧、拍摄中的困难以及相关的信息。

创造性地使用镜头

不同类型的镜头可以使同一处场景呈现出完全不同的透视效果，如果使用时不小心，不恰当的透视效果会导致照片的失败。首先需要考虑的是，想利用该场景表达什么，最好的表达方式又是什么。这将会帮助你在具体的拍摄过程中迅速决定应该使用的镜头类型。

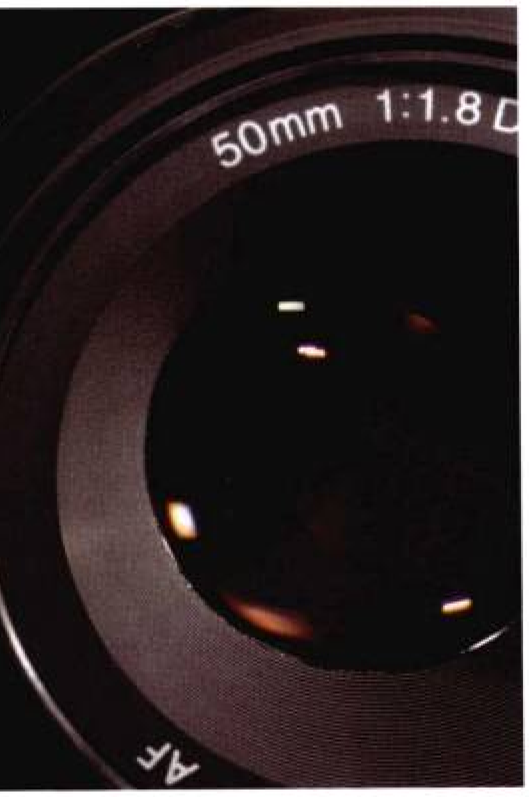
体育摄影师和新闻摄影记者可能需要从超长焦到超广角的全系列镜头，以便应付各种突发情况，但是，对于一名长期从事纪录片拍摄的摄影师来说，配备很小焦距范围的镜头就足够了。例如，当他们在空间有限的场景中拍摄时，大多使用一台35mm相机和一支50mm镜头、一支28mm的镜头来完成拍摄。

摄影师中都普遍地存在着这样一种情况，即在他们刚刚从事这项职业的时候只使用少量的镜头——一支标准镜头，一支广角镜头或者是一支焦距范围较小的变焦镜头。当他们有能力支付时，才逐渐购买其他镜头，并且使用极端焦距进行拍摄。然后，随着时间的流逝，他们又回归到使用较为普通的镜头，并且最终大多采用28~70mm焦距范围的镜头来进行拍摄。

极端焦距镜头的优势是，经过它们扭曲后的画面是人类的眼睛无法看到的。超广角镜头

支持标准镜头

许多人都对50mm标准镜头不屑一顾，认为其拍摄的画面枯燥乏味，实际上如果能够有效地加以利用，它可以成为一种非常有用的镜头。这种镜头的视角与人眼视角最为接近，因此可以制造出接近人眼视觉效果的自然画面。标准镜头可以同时准确地表现前景和背景。当你要拍摄一张协调的照片时，它允许后退一小步，而整个场景依旧在画面范围内。



94 练习：相同的被摄体，不同的镜头

使用一个广角镜头、一个标准镜头和一个长焦镜头进行练习，了解不同的镜头会使同一个场景画面产生怎样的变化。选择一个拍摄地点，比如城市的中心广场，使你的附近、适中距离以及遥远的地方分别有着一些景物。拍摄时最好使用三脚架来固定相机。在不移动相机位置的前提下，拍摄一系列的照片。从你所拥有的最短焦距的镜头开始拍摄，然后逐个使用，直到你所拥有的焦距最长的镜头，然后研究镜头是如何使画面发生变化的。

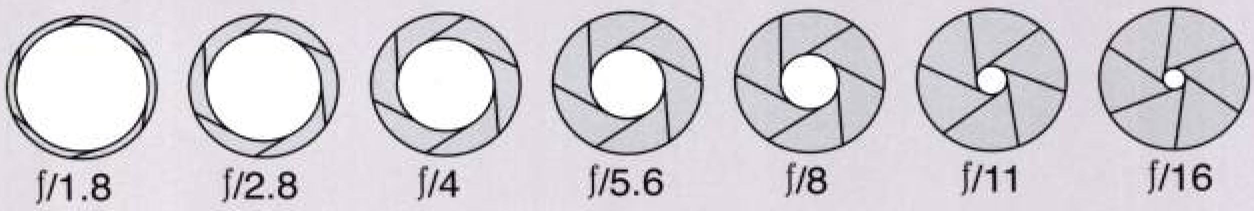
地铁站中的卖艺人

1.使用28mm广角镜头拍摄。
2.使用50mm标准镜头拍摄。
3.使用80mm镜头拍摄。
4.使用120mm长焦镜头拍摄。

95 练习：了解景深

景深是指在画面中焦点前后清晰的范围。几乎所有的单反相机机身正面靠近镜头的地方都有一个按钮，它可以使你提前预览画面的景深效果。这对于帮助你学习如何调节光圈来改变画面景深是十分有帮助的。采用不同的光圈设置拍摄同一被摄体，从中找出它们之间的区别。

光圈设置
镜头上的最大光圈，其读数却是最小的。与右图（f/45）相比，使用最大光圈（f/2.8）拍摄的左图中焦点前后的清晰范围更窄，即景深更浅。

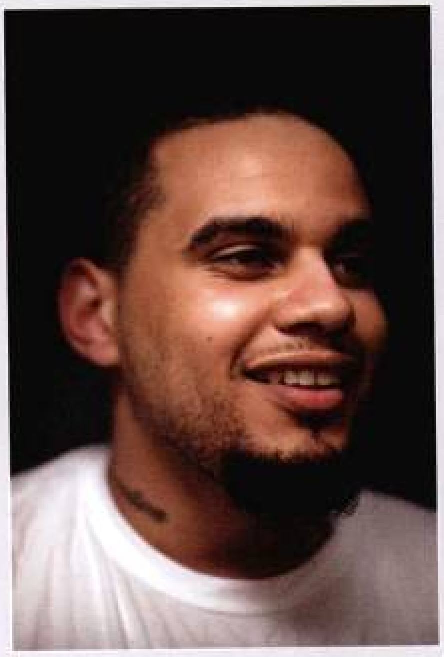


可以在画面中容纳非常多的信息，且前景会显得非常大；超长焦镜头可以压缩画面的透视效果，拉近被摄体之间的距离。

广角镜头

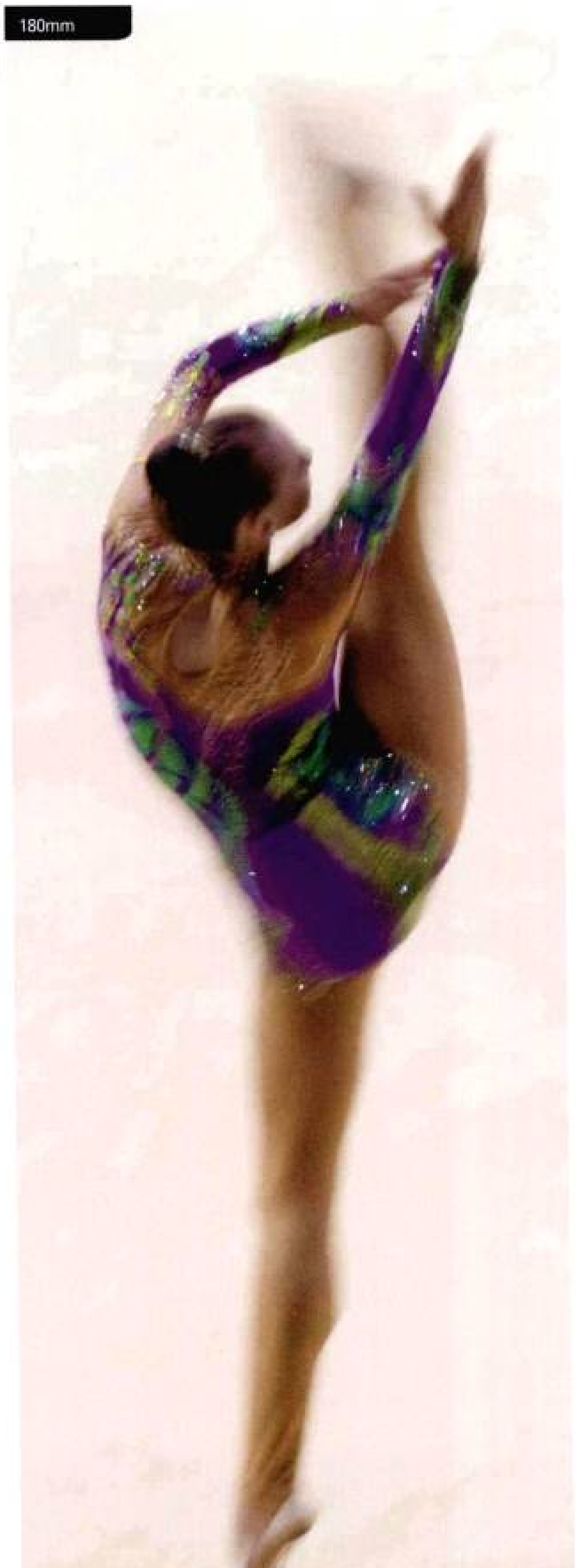
当拍摄空间比较狭小时，或者想要把场景内的所有元素彼此联系起来时，广角镜头是最合适的拍摄器材。如果在几米范围的狭窄空间内拍摄，28mm焦距镜头便可以满足你的需要，如果空间更为狭小，那么就需要使用20mm焦距的镜头了。但需要注意的是，广角镜头可能会制造出非常夸张的透视效果，尤其是焦距小于24mm的广角镜头，通常都会使画面产生扭曲，这种畸变在画面的边缘尤其明显。这会分散观者的注意力，特别是在表现被摄体的垂直表面的画面中。

96 练习：人像摄影中的景深



使用不同的光圈设置来拍摄人物的脸部特写照片，从而展示画面的不同景深。有许多非常优秀的人像照片都采用了浅景深来营造戏剧化的效果。拍摄时聚焦于人物的眼睛，同时使画面中的其他部分都处在焦点之外。想要形成这种画面效果，你需要使用相机的最大光圈来进行拍摄。

浅景深
拍摄时使用大光圈（f/2.8左右），为人像照片营造浅景深效果。



长焦镜头（上图）
专业的体育摄影师通常用长焦镜头（如焦距为400mm或者600mm）来进行拍摄。利用长焦镜头的放大特性，摄影师可以捕捉到远距离的比赛场地、车道或冰上竞技的运动员，拍摄到运动员们运动中的特写照片。一定要记住，这种镜头是非常昂贵的，而且非常沉重，因此需要一个独脚架或者三脚架来辅助拍摄。

长焦变焦镜头（顶图）
庞大的长焦变焦镜头（如焦距为120~400mm）对于野生动植物摄影来说是最理想的选择，它可以制造浅景深效果，使背景呈现为美丽的虚化效果。

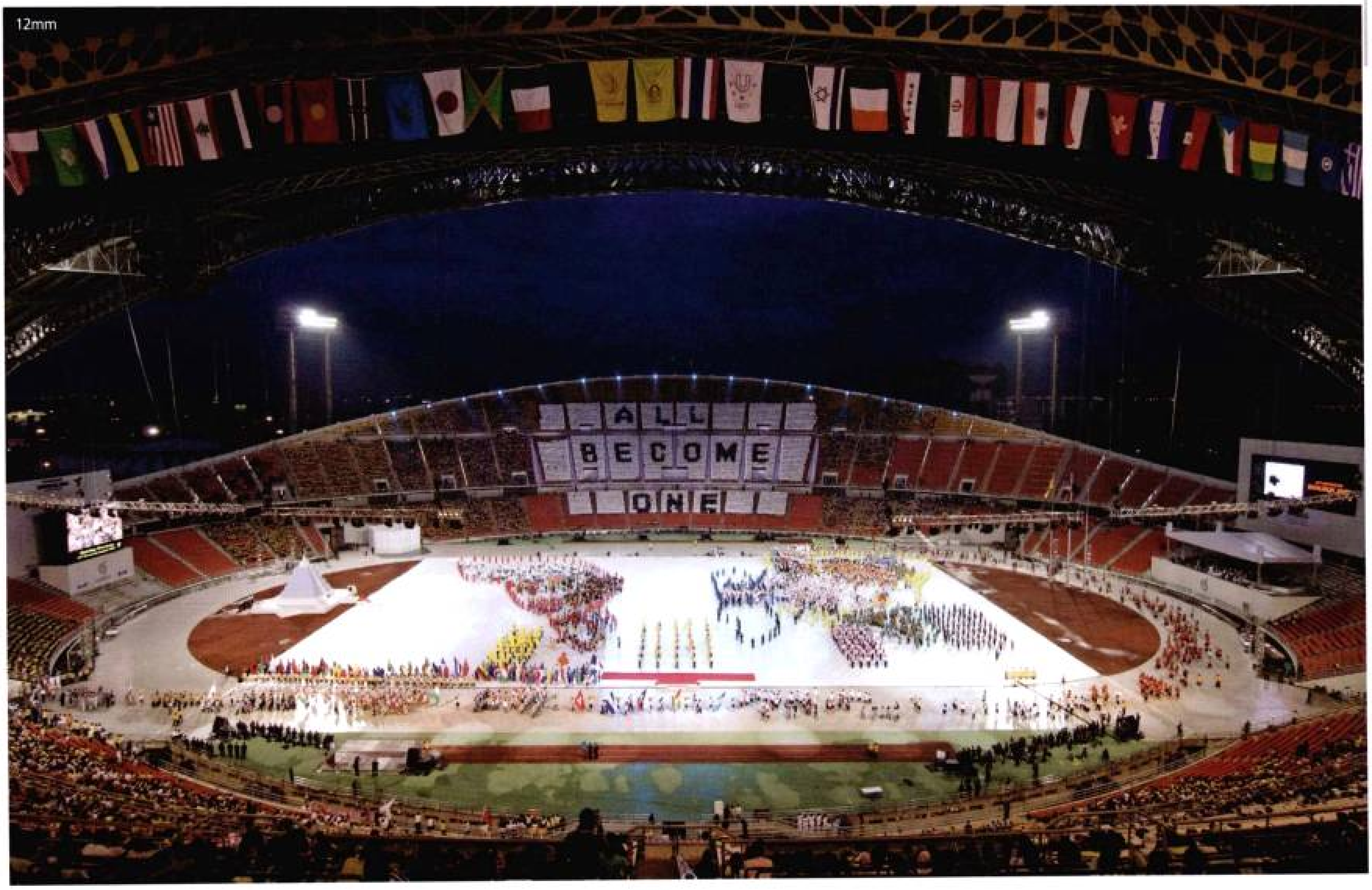
短焦镜头（上左图）
摄影师使用放大效果和浅景深效果把电话的拨号盘从场景中脱离了出来。

标准镜头，光圈全开（上右图）
使用标准镜头的最大光圈拍摄，画面的前景和背景非常模糊，从而使观者直接关注画面中明显清晰的部分。

广角镜头比长焦镜头拥有更深的景深，这种特点可以让你将更多的场景元素纳入画面清晰范围内。如果设置为“超焦距”（通常会标在镜头上），同时使用非常小的光圈，那么从无限远的地方到你的周围，几乎每样事物都可以处于画面的清晰范围内。这种方法不仅适合拍摄风景照片，在拍摄快照时也十分有用，因为你并不需要十分精确地对焦，深景深会使所有的事物都清晰地呈现在画面内。

长焦镜头

与普通镜头相比，长焦镜头所提供的视角很窄。概括地说，长焦镜头的焦距很长，但视角狭窄。这种镜头可以帮助你更好地拍摄远距离的被摄体，将被摄体拉近并使其充满画面，以此排除不必要的前景元素同时强调画面中的细节，并使被摄主体看起来真实而生动。长焦镜头形成浅景深，可以将被摄主体从背景中分离出来，或者压缩空间，也就是说拉近前景和远景之间



广角镜头（上图）
当你没有足够多的移动空间时，为了捕捉较大的场景，你需要一个广角镜头。使用小光圈（f/16左右）拍摄时，广角镜头拥有很深的景深，因此可以使从前景到背景的所有细节都处在清晰范围内。

的距离，而这是广角镜头无法做到的。

放大图像是超长焦镜头的一项非常重要的特性。焦距在800mm以上的超长焦镜头昂贵而快速，其卓越的图像放大功能和优秀的光学品质可以使你拍摄到运动瞬间那些令人难以置信的细节特写照片。

由于长焦镜头的浅景深特点，在使用长焦镜头时需要精确地对焦。长焦镜头的视角十分狭窄，而且它的重量相当沉，所以推荐使用三脚架来辅助拍摄，这样可以保证连续并准确地捕捉被摄体的运动。如果手持相机拍摄，因为在拍摄的时候快门速度必须非常快，会出现因相机或者被摄体移动而导致的画面模糊现象。

除非你需要拍摄体育运动或者野生动植物，不然在购买镜头前，应该认真考虑一下，打算为自己的入门级的相机添置什么样的镜头。

97 练习：使用35mm镜头进行拍摄

上下班时穿梭的人群（右图）
当你想捕捉尽可能大的场景时，那么35mm镜头再合适不过了。例如拍摄在繁华的商场中购物的人们或者上下班时穿梭的人群。

使用35mm镜头拍摄狭窄空间内拥挤的人群，比如在地铁站、购物中心或者电梯里。探索深景深的优点，并学习如何在充满干扰的环境下构图拍摄。

更大的景深（左图）
学会使用带有35mm镜头的单反相机来营造更深的景深。比如在这幅照片中，前景中的橙子和背景中的人们都处在清晰范围内。

创造性地使用光线

了解光线的特性是摄影的基础。如果没有光线，那么我们就不能进行拍摄；如果不能驾驭光线，那么我们的作品将死气沉沉、毫无生机。

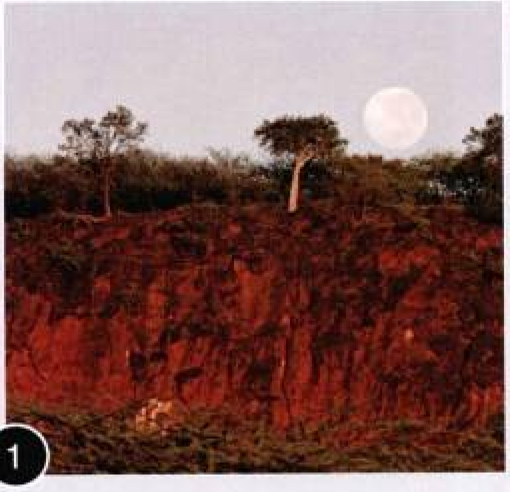
自然光线是由日光直接照射或者经过反射后形成的。根据一天中时间的不同、太阳高度的不同，自然光线会呈现出不同的角度和强度。当日光直接照射的时候，光线是刺目且生硬的。当日光经过反射后，根据反射表面的色彩、色调以及材质，光线会呈现出不同的特性。

正午的日光

如果在正午时进行拍摄，尤其是在夏天或者靠近赤道的地区，那么画面会呈现出高对比度效果，出现高光溢出现象和镜头眩光，同时画面中的色彩会出现过度饱和的现象。此时，糟糕的色彩以及从高光处到阴影处的高对比度是相

混合光线（左图）
当场景中包含了不同的光线时，如明亮的天空和在阴影中的黑暗建筑，对于相机来说要获得一张准确曝光的照片是很困难的。这时可以使用相机的包围曝光功能来解决这个问题（三次拍摄：标准曝光、曝光不足和曝光过度），然后用Photoshop软件在后期处理时将它们合成。

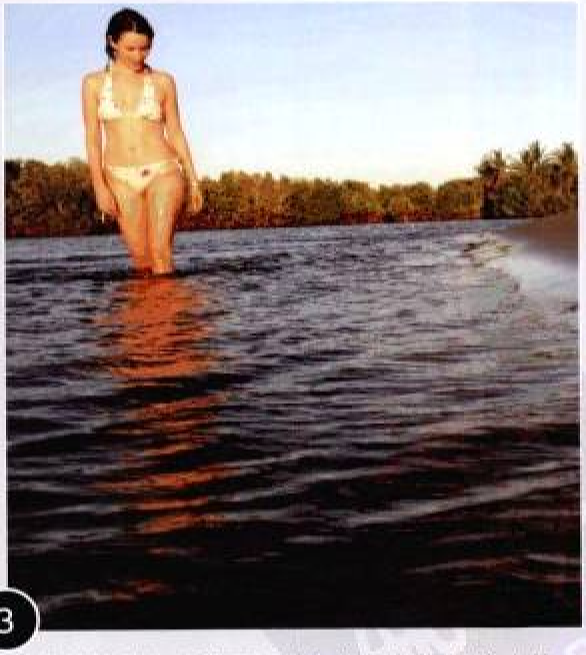
98 练习：在黄金时段拍摄



1 在日落前，风景变得充满生机。

2 当太阳处于比较低的位置时，是拍摄沐浴在阳光下的街道最理想的时段。

在黄金时段（日出后的一小时和日落前的一小时）拍摄一系列照片，例如风景照片、街道场景照片还有人像照片。研究此时光线柔和而温暖的特性，以及它是如何提高画面质量的。



3 日落前的黄金时段可以为人像摄影提供迷人的、完美的光线。

机难以应付的。因此，摄影师通常都在这个时段里收集故事、查看场景或者怡情小睡。

风景和光线

风景是由光线来定义的。光线创造出如雕刻般的投影，表现出景物的肌理，并为场景营造出深度和维度。但是，在拍摄风景的时候，直射的日光对于风景摄影师来说是极其糟糕的，因为在这样的天气只能拍摄出单调平淡、缺乏生气的画面。相反的，天空中布满乌云以及雨天能够为画面提供活力，地面上不断变化的阴影形状，以及所有难以预料的自然世界的变化才是拍摄一幅精彩的风景照片所需要的。

黄金时段

摄影师们经常提到的黄金时段一般是指日落前的一个小时和日出后的一个小时。这个黄金时段被所有题材的摄影师所喜爱，包括风景、人像、建筑、时尚摄影师以及摄影记者。低角度的太阳可以制造出柔和并且温暖的光线，营造出梦幻般的画面氛围。

高对比度（上图）
将拍摄模式转换为黑白模式，这样可以把平淡乏味的“混合光线效果”变成富有戏剧性的“高对比度效果”。

99 练习：用阴影营造出戏剧性的画面效果

拍摄一系列照片，将阴影作为被摄主体。拍摄时，模仿传统黑白电影富有戏剧性的画面构成和画面效果（参见本书第63页）。

光线和阴影
使用大量的光线、大胆的色彩，并创造性地设置阴影，从而将观者的视线迅速地吸引过来。

100 练习：探索清晨的光线特性

无论你是住在山顶的帐篷里，还是住在城市的中心，都要把闹铃设置得很早，这样你就可以在太阳升起时，带上相机去室外进行拍摄了。观察黎明前的冷调光线是如何慢慢转变成灿烂炙热的暖调光线的，并尝试捕捉这个时刻。同时，认真观察在清晨由于光线的变化，身边的场景发生了哪些变化。

晨鸟（上图）
在太阳升起时拍摄鸟儿，你会发现迷人柔和的冷调光线有效地提升了画面效果。

早上好（左图）
利用清晨较强的光束（比如从高层建筑物间投射出来的光线）照亮场景内的拍摄对象，同时利用比较柔和的光线来展示水中的倒影。

等待太阳（上图）
在太阳升起时，你会发现身边的普通场景在此刻变得与众不同。太阳处于较低位置时，光线照射的区域（产生很大的阴影）与正午日光照射的区域不同，这可以帮助你在画面构图中表现形状和形态的变化。

101 练习：阴天时候的人像拍摄

在阴天的情况下，拍摄一系列重点强调人物面部的人像照。拍摄时不要使用任何额外的光源，例如闪光灯。在阴天平淡的光线环境中，尝试如何使用曝光来刻画出最完美的人物皮肤色调。用测光表对被摄主体进行测光后，使用低于推荐的曝光参数的1/2档至1½档进行拍摄。

人物面部拍摄（右图）
在阴天的情况下拍摄人像的好处在于，此时并不存在会在人物面部产生难看阴影的直射光线，而且散射光可以使人物的皮肤色调看起来更加自然。

阴天

阴天时的天空也许看起来过于平淡乏味，童年时我们就有这样一个认识：阴天是糟糕的，晴天是美好的。事实上，在摄影中，情况完全相反。例如对于人像摄影师来说，阴天时的天空就像一个巨大的柔光箱，可以柔化强烈的日光，使人物的脸部和皮肤呈现出巧妙的色调和细节。

站在阴影里

从逻辑学的角度来看，光线与阴影是对立的，不过对于一个优秀的构图来说，它们同样重要。尤其是在黑白摄影中，阴影的巧妙利用可以营造出紧张、神秘、富于戏剧性的画面效果。对于黑白人像摄影师来说，人物脸部的阴影可以让观者了解光线的情况，同时赋予图像立体感。

如果你已经能够很好地处理光线，那么不妨尝试以一种更具创造性的方法来进行拍摄，那就是剪影。在适当的时候，使用剪影是一种非常好的方法，它可以帮助你在一个复杂的场景中创造出一个富于戏剧效果的图像。

102 练习：利用剪影和投影进行拍摄

故意让自己置身于日光十分强烈并且直射的场景中，寻找一个在这样的环境下拍摄的技巧。可以利用剪影和投影来创作一幅对比强烈、富于形式感的作品。

额外的维度（上图）
如果没有明亮的日光和投影，这幅照片将缺乏生机。为那些普通的被摄体寻找有趣的投影，可以使画面增加额外的维度。

剪影和投影（右图）
在学习如何创造性地运用光线时，练习拍摄剪影和投影是一种非常好的方法。在阳光下，利用明亮的前景或背景与深色的被摄主体形成对比，从而制造出有趣的画面。

时间的选择代表着一切（上图）
记住，当日光照亮被摄主体时，画面会产生一定的变化。在正确的时段，捕捉从罗马圣彼得大教堂的圆屋顶照射进来的一缕阳光。

103 练习：相同的地点，不同的时间

一天中不同的时间和光线会把平淡无奇的场景变成令人激动的、有趣的画面。挑选城市的一处街角，或者是乡村的一处风景，借助一个三脚架稳定相机，然后拍摄一系列的照片来展示场景是如何根据光线的变化而产生不同效果的，比如晴天、多云、清晨和夜晚。从中你可以发现，光线对于一个场景的表现是多么的重要。

从黎明到夜晚
在一天中的4个不同时间段拍摄悉尼海港大桥，观察光线对画面的重要影响：1.白天；2.日落；3.黄昏；4.夜晚。

早起

早起的鸟儿有虫吃。对于摄影师来说，对绝妙光线的追求总是让他们很早起床，去捕捉早晨那短暂而美妙的光线。新墨西哥州以令人着迷的光线而闻名，这里的光线使安塞尔·亚当斯的著名风景作品看起来是那样诱人，对于那些想要体验光线奥妙的摄影师来说，这里具有绝对致命的吸引力。如果去新墨西哥州对你来说有些困难，那么另外一个极好的选择就是找到一处环境，让自己见证黎明时灿烂温柔的阳光。

体验人造光线

之前我们已经谈论过如何在工作环境中利用色温来校正光线的偏色，比如说，校正因荧光灯而导致的令人不舒服的绿色偏色。在摄影中，使用人造光线的机会是很多的。人造光源可以提供各种光线，不同的光源还可以根据自身特点创造出不同的画面效果。人造光源可以为画面增添大量不同的色调，比如从微弱的烛光到明亮的灯光，帮助你创造出生动迷人的画面。

104 练习：利用人造光线进行拍摄

1

夜店镭射灯

在昏暗的夜店内，尝试捕捉不同色彩的镭射光线，然后观察这些光线对于画面偏色的影响。

2

狭长区域内的人造光线

火车站或者地铁站内是拍摄狭长区域内人造光线效果的理想场所，尝试去拍摄一些有创造性的、多彩的画面。

3

街灯

街灯、城市和交通的环境光线以及公交站和广告牌的荧光照明都可以为画面提供有趣的色彩。

寻找一些带有人造光线的场景，并且利用这些光线创造出来的不同色彩进行拍摄。不用担心皮肤色调或者是偏色的问题，它们不会使画面看起来不自然，因为它们只是真实地反映了你所处的环境。尝试寻找具有各种不同色彩的人造光线的场景来进行拍摄。

105 练习：创造性地利用现场光线

观察一下自己的周围，看看现场是什么类型的光线，然后采用可行的办法使其成为构图中的一部分。假设你被某杂志委派了任务，与某人在一个场所见面，并且要为他拍摄人像照片。委托人不想使用闪光灯进行拍摄，因此你必须有效地利用现场的光线条件。在拍摄时，你需要利用一个光源来形成投身在人物身上的聚光灯效果，这些光源可以是路灯、明亮的橱窗，甚至是教堂里的蜡烛。一切都取决于你，你需要找到最好的解决方法，使拍摄正常进行。

你实验了吗？

如果你正在进行一项不能使用闪光灯的拍摄实验，那么要敢于利用现场的各种光线来进行拍摄，并努力得到最理想的画面效果。

构图

构图是一幅成功的摄影作品最重要的元素之一，并且对于建立个人的拍摄风格来说也是非常重要的。一个好的构图能够协调光线、线条、画面、时间的选择和拍摄技术等各个要素，使画面呈现出一种和谐感。

创造性的构图（上图）
思考如何有创造性地组织拍摄对象，学习使用线条、色彩和色调来为画面营造一种平衡感。

尝试总结出构图的原理，了解是什么使照片变得优秀。这决不是一个现代的问题，几千年以来，人们一直在思考可以组成令人满意的画面的构图元素。

构图原理

在我们详细介绍的各种构图原理和构图法则中，最被认可并且应用最为广泛的是由古希腊的毕达哥拉斯（Pythagoras）提出的三分法。三分法是指将画面在水平和垂直方向上各分为三等份，4条三等分线形成4个交点。如果在构图时将主体放置在等分线或是其交点上，那么画面看起来便是非常合理的。

毕达哥拉斯的三分法在后来得到新的发展，并在这个过程中有了新的名字。思想家们和数学家们都在探索一个科学的解释，以说明为什么一个场景能够比另外一个场景获得观者更好的印象和反馈。三分法、黄金分割法和黄金曲线都体现了一个相同的基本原理，那就是平衡、有效地应用画面，以及把观者的视线吸引到画面中的主体上。这些原理对于任何题材的摄影来说都是非常有效的。

这些原理的宗旨是避免把被摄主体放置在画面的正中央。一般来说，最好把被摄主体安排在画面的左侧或者右侧，这样可以使画面看起来更加具有动感。

诠释平衡

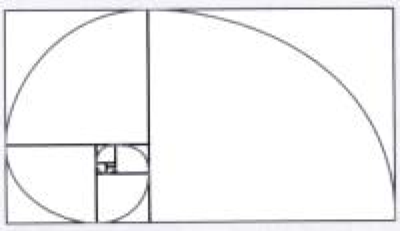
在平衡画面时，形状、色调、色彩以及隐喻都是可以利用的构图元素。比如说，平衡也可以意味着用画面内大片的明亮来凸显角落里的深色的被摄主体。相反的，有意地打破平衡可以增强画面的能量和活力，使画面更加生动。比如，移开画面平衡点的被摄体就可以使观者

构图的清单

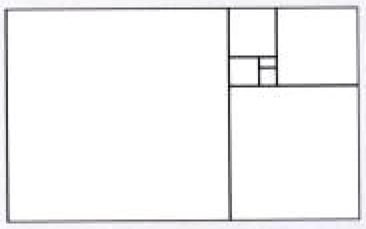
除了构图原理之外，在构图时，还需要考虑以下的因素：

- 画面的边缘（当你透过取景器观察场景时，容易忘记你正在使用的是矩形画面或者还是方形画面）
- 在画面周围移动
- 视线浏览路线（摄影师利用画面布局来引导观者视线的方法）
- 节奏（在画面内设置重复的元素）
- 平衡
- 偏离中心
- 比例
- 混乱（避免杂乱和冲突的元素，这样会引起观者的疑惑和不舒服的感觉）
- 和谐
- 彩色或者黑白
- 简单化
- 将画面填满或是留白
- 肌理
- 对比

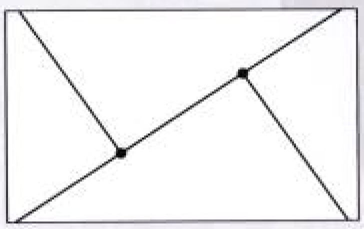
106 练习：研究构图原理



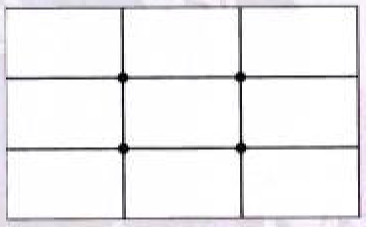
黄金曲线
这是一种不错的构图技巧，可以吸引观者关注画面中的关键点。



黄金分割法
把被摄主体放置在画面一角，并在它们的周围留白。



三分法（对角线）
在构图时，考虑画面内各元素之间的关系。



三分法（水平）
把被摄主体放置在等分线或等分线的交叉点上，可以获得出色的平衡效果。

平衡构图（左图）
尝试制造一种平衡的构图效果，比如用深色调填充画面的三分之二，用亮色调填充其余的三分之一。

107 练习：增加深度

研究如何将风景照片里的前景作为场景大小的参照物，同时利用它来为整个画面增加深度。练习选择风景照片中的前景，使其作为视线引导，将观者视线引向画面中的被摄主体。

引导线
在构图中使用自然的或者人造的线条是一种很棒的方法，它可以引导观者进入你的照片世界。

产生"接下来要发生什么"的疑问。

其他因素

人像或是风景

在拍摄时，首先要决定选择横幅还是竖幅画面，这两种形式也被分别称为人像和风景。

前景和背景

考虑前景和背景之间的关系。你想让前景清晰，而背景处于焦点范围外吗？或者反过来？又或者想让照片中的每一样事物都很清晰吗？通常比较好的方法是在前景中选择一些景物（比如说一块岩石、一棵树）来框住你要表现的场景，从而有效地抓住观者的视线。另外，画面内的一个人、一个动物或者一个交通工具，都可以作为整个场景大小的参照物。

安排被摄主体的位置

在一些照片中，尤其是在人像照中，可以将人物安排在画面的中央，从而使人物成为整个画面的中心。类似于这样的简单构图是非常有效的，可以使观者的注意力都集中在画面中间

108 练习：实践构图的原理

把磨砂纸覆盖在照片上画线或者在电脑中使用Photoshop的基线功能。挑选一些自己拍摄得最好的照片，然后观察它们是否符合这几页提到的构图法则。你将会惊讶地发现，你已经凭直觉应用了一些基本的构图法则。然后，用同样的方法来分析一些著名摄影师的优秀作品。

的人物上。在大多数人像照中，人物的眼睛是至关重要的，因此必须使人物的眼睛在焦点范围内。但在大多数的纪实照片里，眼神的接触是需要避免的，要给观者一种被摄主体没有察觉到摄影师的感觉。这时，要打破将人物放置在画面中央的规则。可以将被摄主体安排在画面一侧，使画面看起来更加生动。也可以将被摄主体充满画面，使照片具有一种戏剧化的效果。

考虑框架

当我们用眼睛来看事物的时候是不带有任何框架的，所以我们必须学习如何使用框架来观察事物（参见本书第20~21页）。一种简单的方法就是用双手形成一个矩形，然后通过这个矩形来观察场景（参见本书第12页）。框架内的元素与框架本身的相互作用也是很重要的，一些画面利用前景元素形成框架，将被摄主体包围在其中，同时也将观者的视线牢牢地锁定在这个空间内。而另一些画面则将这种框架引入画面内，使其分割画面中的元素，从而使画面具有生机和活力。

观察光线

认真地观察光线，并且有效地加以利用。围绕着被摄主体走一走，以便找到最好的光照角度。可以寻找一缕径直穿过场景的光线，这种方式叫作"明暗对照法"，用来表现场景中高光与阴影部分的对比，为画面增添立体感和纵深感。学习著名画家的作品，如伦勃朗（Rembrandt）和卡拉瓦乔（Caravaggio），他们都擅长运用明暗对照法。

寻找图案

观察照片中的节奏和线条。相似元素的重复可以制造出有趣的图案。线条，比如一条路或一面墙，可以引导观者的视线，把他们带进照片世界。如果你用一个元素（比如一个人物）打破了这个图案，那么观者的视线会立刻集中到那个元素上。这种对视线具有引导作用的元素对创作成功的照片来说是至关重要的，因为它们可以吸引观者更长时间的注视。关注人们的手臂、双手和眼角细纹，这些细节都可以成为吸引观者的元素，使观者的视线长时间地停留。

形成多个小画面

寻找可以把画面分割成几部分的方法，使

控制构图（上图）
将被摄主体安排在画面中心，他们将成为整个画面的主导元素。同时思考，你想将场景的哪些元素放置在焦点范围内，使被摄主体处于焦点而背景模糊将会改变构图效果，因为主体人物与周围环境的关系被改变了。

109 练习：再现明暗对照法的效果

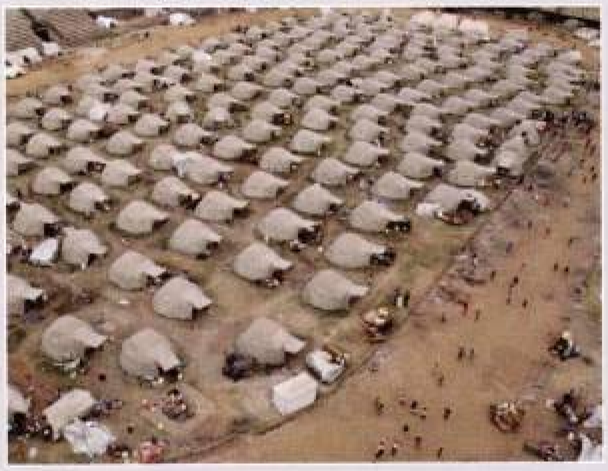
欣赏完这两幅应用明暗对照法拍摄的出色作品后，模仿这种效果来拍摄一些照片。关注一些建筑，比如一座修道院或者一座教堂的室内回廊，然后尝试捕捉尽可能多的色调来展示明亮区域和阴影区域的关系。采用相同的方法拍摄人群或者单个人。

光线和肢体（右图）
拍摄人物的时候，在人物的双腿、胳臂和双手上投射光线，从而引导观者的视线沿着这个顺序最后到达人物的头部和面部。

明亮和黑暗（右图）
拍摄时，通过在画面中的高光区域和阴影区域设置某些元素，展示出较亮色调与较暗色调之间的关系。

110 练习：寻找最好的拍摄地点

寻找一处有趣的拍摄地点，使所拍摄的画面看起来更加具有动感。尝试以水平角度或者从高处进行拍摄。注意确保画面内的水平线水平，以避免画面看起来混乱或者向一侧倾斜。



从高处拍摄（上图）
拍摄大场景画面或者风景照片时，尝试从高处向下进行俯拍，可以以一定的角度倾斜相机，为画面增加活力。

在低处拍摄（左图）
在狭小的空间内拍摄时，可以将相机放至接近地面的高度，然后使用对角线构图，从而使画面中的各个元素之间变得更加协调。

111 练习：表现透视效果

拍摄一幅作品时，可以利用结构、形式或者其他元素来引导观者进入画面。画面中可以是林荫大道或者是一些其他有规律的元素，且前景非常开阔，从而引导观者视线向远处延伸。

获得一些透视效果
几个世纪以来，透视被运用到迷人的绘画作品中。尝试在拍摄中营造这样的效果。画面的前景是开阔的视野，然后逐渐变窄，从而引导观者视线集中到画面的焦点上。

画面中包含多个"配角"场景。最简单的方法是使用一条贯穿画面的分割线或者是利用窗户的窗棂来分割画面，而在这些被分割的区域内是一些看似无关的事件。

避免干扰元素

一定要关注画面中的背景。避免灯柱和树木像是从人物头顶"长"出来一样，同时避免背景中出现过强的色彩或者复杂的细节，因为这些都会分散观者的注意力。你可以把背景放在焦点范围之外，使其不那么显眼；相反，也可以使背景变得更加清晰，加强前景和背景之间的关系；还可以让前景处在焦点范围之外，而使背景处于焦点范围内。另外还需要注意，画面的焦点位置是很重要的。

考虑对比

对比有很多类，例如明暗对比，明亮的部分可以呈现出逐渐靠近和延伸到画面外的感觉，而黑暗部分则会给人一种后退和减弱的感觉。对比也可以诠释更深层次的含义，比如大与小、富贵与贫穷、优雅与庸俗以及战争与和平。根据假设的情景来比较两种类型的画面。比如都是表现炸弹落在一座房子里的画面，一幅仅呈现出房屋被破坏的情况，而另外一幅表现三座相邻的房子中间的那栋遭到了毁坏。两幅画面都有效地说明了人类失去家园和财产的悲惨，但两幅画面的不同之处在于，第一幅只是简单地呈现出了一座建筑的毁坏，而第二幅表达的重点

学习法则，然后打破它们

摄影中存在许多被称为"法则"的构图方法，它们可以很好地帮助你拍摄出更完美并且更加有趣的照片。但是，不要忘记，法则是为了被打破而存在的。比如说，三分法并没有提供对称的观点，但事实上，对称可以使构图更加平衡、有力。又如，将一个人物放置在画面中央也许并不符合将被摄主体放置在画面一侧的法则，但事实上，人物在空荡荡的空间中会给人以强烈的孤单感，反而能够创造出具有视觉震撼力的作品。

时刻记住，首先要了解你要表达的是什么？你想要传达的信息是什么？然后再考虑如何去表达，如何去运用有效的构图技巧来表现。

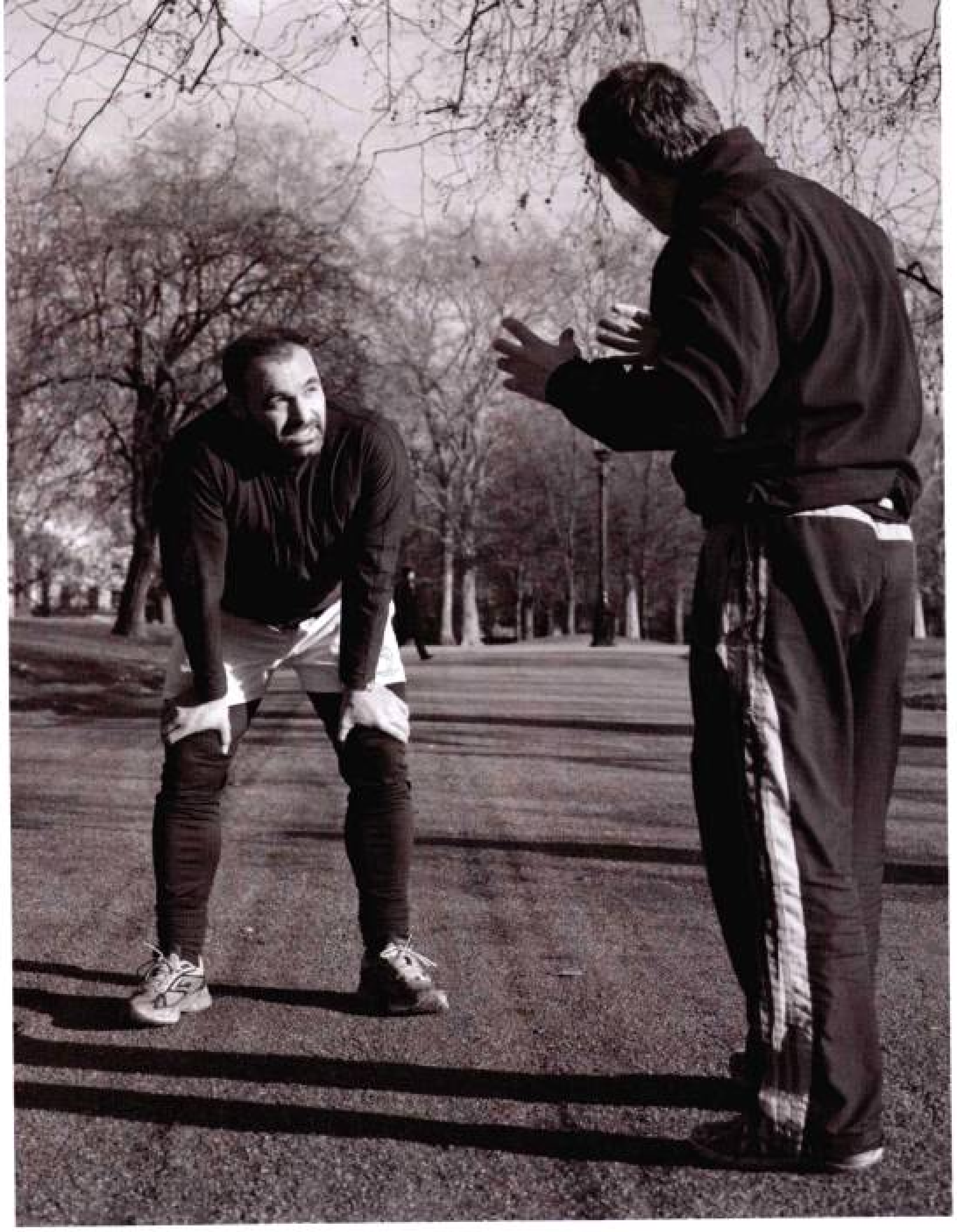
不要为了风格而牺牲内容，这有可能会使构图失去意义，并使你完全忘记想要表达的是什么。所以，拍摄时要时刻牢记你想要表达的内容，然后考虑如何以最有效并且最简洁的方法来表现。

112 练习：形成对比

在考虑平衡的前提下组织构图，并在画面中展示形成鲜明对比的不同元素，从而强调你的观点。你也许想要拍摄一些关于流浪主题的照片，建议不要仅仅关注在人群拥挤的街道上无家可归的人，还可以去寻找那些代表财富的象征元素，然后将他们放在同一幅画面中来强调不同的命运。

象征意义（左图）
在构图前，首先考虑你想要表达的是什么，然后选择能够传递出你的想法的事物和元素来进行拍摄。

肌理（上图）
寻找能够形成鲜明对比的事物的肌理和形状，将它们应用到构图中。这种方法对于拍摄黑白照片非常适用，画面在除去了所有的色彩后，观者能够看到的只有色调、肌理和形状。



背景里有什么？（左图）
优秀的构图就是使画面中的各元素在画面内达到理想的平衡状态。不要忘记背景的重要性，因为背景可以为画面增加纵深感和内部关联感。

是炸弹可以降落在任何地方，这种不幸有可能发生在每个人的身上。

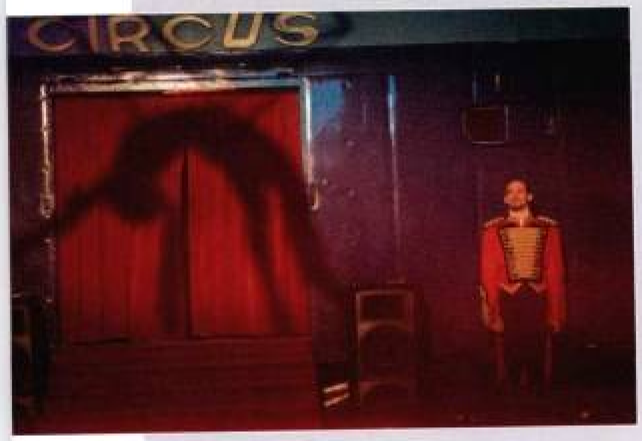
正形和负形

想用充满细节的内容来填充画面吗？或者仅仅是想运用一两个元素来创造一个抽象派风格的画面。我们可以把画面中的被摄主体看成是“正形”，将画面中的背景看成“负形”，正形和负形对于构图来说都是非常重要的。

113 练习：协调与平衡

从简单的开始练习，认真地考虑画面中各要素之间的平衡关系。想要取得视觉平衡效果，需要关注色调、色彩、空间还有体积等方面。

协调的构图（下左图和下右图）
选择一个事件或者场景，尝试获得平衡的构图。你需要使画面中的所有的要素形成互补或者对比的关系。



114 练习：在画面内形成小画面

利用场景内的一些元素，尝试着制造一条或一系列分割线来分割画面，使分割后的每个小画面内似乎都有不同的事情发生。让我们从最简单的开始练习，运用一条单独的垂直线使画面整体一分为二，然后在两个小画面中表现略微不同的场景。拍摄时可以考虑运用动态和平静、正形和负形的对比。

框架
尝试寻找灯柱、围栏、树木或者任何可以把画面一分为二、一分为三甚至一分为四的物体。在体验这项任务时，开心地拍摄，并尝试表现出你的拍摄风格。

捕捉瞬间

历史通常是选择以成功捕捉某个“瞬间”画面的形式来重现的，所有要素汇集的一霎那可以使一幅照片获得永恒。

对于摄影来说，捕捉瞬间是非常重要的。如果你能够成功地捕捉到某个瞬间，普通的生活场景将得到升华，从而变得深刻且令人振奋。通常拍摄这些照片看起来是非常容易的，但事实上要取得成功需要拥有极大的耐心、正确的预测、解读人体动态的能力、快速的反应以及一定的运气。

留意瞬间

事实上，任何摄影题材都有许多值得留意的瞬间，包括婚礼、战争、时尚、艺术以及日常生活，有些错过的瞬间实际上是你的疏忽所致。基本上，所有摄影题材在时间和地点的选择上都具有共性。例如在一组婚礼照片中，如果没有表现新娘与新郎法定亲吻的场景，或者新娘与新郎共同切蛋糕的瞬间，那么这样的照片一定会遭到专业的投诉。如果美国《Life》杂志著名的摄影师乔·罗森塔尔（Joe Rosenthal）没有耐心地等到美国海军陆战队在第二次世界大战的硫磺岛沙滩上升起星条国旗的那一刻，那么他那幅表现英勇瞬间的经典照片就不会存在了。

所有的摄影师们都是凭直觉察觉到他们已经错过了精彩的瞬间。如果我们能够预测到那个即将要发生的瞬间，但是却错误地读取了信号、注意力不够集中、忘记改变相机的设置，或者在关键时刻用完了胶片，那么这种失败感会变得更加强烈。捕捉瞬间的方法中，很重要的一部分就是你必须预估事情的发展趋势，学习预料人物情感的低谷和爆发，从而找到拍摄的关键时刻。

捕捉瞬间（左图）
是否能够在正确的地点、正确的时间捕捉决定性的瞬间取决于事先周密的计划。这幅标志性的照片拍摄于1949年的一部电影中，电影重现了美国海军陆战队于第二次世界大战在硫磺岛拆钵山顶升起美国国旗的瞬间。

115 练习：在日常生活中寻找精彩瞬间

1

在街上
带着相机在街道上徘徊，时刻留意周遭的一切情况，这样就可以在日常的生活中拍摄到一些有趣的瞬间。

2

社交
无论是在酒吧、咖啡馆还是公园，都有非常多的机会来拍摄人们闲谈与交际时的表情。

3

运动
拍摄集体运动是一种非常好的练习，可以捕捉到充满激情的精彩瞬间。

多关注一下周围的世界，认真地分析所遇到的事情或事物的规律，它们都具有自己独特的瞬间。当你发现某人正在刮开乐透彩票上的数字时，尝试预测一下什么时候是最恰当的拍摄时机，使你可以捕捉到人物情感爆发的那个瞬间。再比如说，观察在自动提款机旁边的乞丐，注意当人们在提款时乞丐向其询问“有零钱吗，先生？”而导致他们之间出现的紧张气氛。在这种小型的人类戏剧中往往隐藏着最好的画面，它们可以有力地传递出生动而感性的情感。

116 练习：换一种方法

光顾一些正在举办某些活动的公共场所。选择你所感兴趣的并且具有拍摄出生动瞬间潜力的场景。可以是足球或者赛马这类的体育比赛，也可以是歌剧和音乐节这种更具有文化气息的活动。拍摄时应关注观众的反应，如比赛出现精彩场景时的兴奋以及比赛失利时的沮丧。事实上，观众的反应是你关注的焦点，而不是活动本身的瞬间。有时候，表现胜利，不是拍摄拉紧马背缰绳冲过终点的骑手，而是表现高兴的人们在体验他们投注的马冲到第一名时的面部表情和动作。

取悦观众的人
要捕捉人们高兴与快乐的瞬间，一个极好的方法就是在一处活动现场或者公共场所中关注正在观看表演的人群以及他们的反应。

牢记技术细节

时间的选择和正确的预测只是捕捉瞬间的一部分，了解有可能发生的瞬间何时会出现也仅仅是拍摄过程的一部分，除此之外还需要找到最佳的拍摄地点、对光线情况进行全面的评估、了解事件发生的节奏、提前设置好相机的相关设置以及耐心地等待。

在摄影的许多领域中，你需要与他人竞争，在相同的情况下拍摄出最好的照片。因此，除了上述的注意事项外，你还需要寻找一个新的视角，这样才能拍摄出独一无二的照片。

好位置（上图）
能够预知潜在的拍摄机会是成为一名成功的摄影师的关键，这样在拍摄人物、风景或者野生动植物时就会变得比较轻松，因为你已经清楚自己需要处于什么位置，需要提前做好哪些准备，以及何时会出现有价值的场景。

117 练习：寻找最佳机会

值得捕捉的瞬间几乎发生在你关注的每一个事件。也就是说，无论你在拍摄什么，总会出现好的时机、差的时机以及理想的时机。实际上，有许多看起来平凡的日常活动都值得拍摄。在家里寻找一些非常简单的活动，然后尝试在活动的过程中捕捉最精彩的瞬间。你表现的瞬间可以是，当某人在切洋葱的过程中因刺激而导致突然流泪，然后把手臂举向脸部，用手背来柔搓眼睛；也可以是接听电话后传来了一个熟悉的声音时，接电话的人脸上绽放出的光彩。

甜蜜的家
即使在家里，也有着数不清的机会来捕捉有价值的或温馨的瞬间。

相互作用与关系

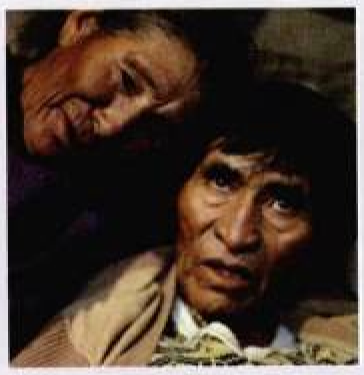
表现人们彼此之间的互动是纪实摄影的一个常见主题。几乎所有的纪实照片中都包含了一些要素，用来表现个体与周围人是如何互动的。掌握好相关的技巧，拍摄人们亲密的动作和表情，可以加强照片在情感和心灵上的深度。

在摄影的历史里，有很多非常著名的照片，根据其内容，我们将它们描述被为“关系”照片。许多纪实摄影系列作品中的某一幅照片都是展示两个人之间以及更多的人之间是如何互动的，这种互动有可能是身体上的、情感上的、心灵上的或者工作上的。

关系照片也可以呈现出人们与环境以及周围世界是如何相关联的。认真思考一下，关系照片是如何有创造性地传递信息和情感的。比如说，拍摄一个一贫如洗的人走在一幅展示奢华轿车的大型广告牌前的照片。

视觉交流（左图）
用照片来展示人们彼此之间的交流与互动。寻找人们在家里或者工作时，他们之间的不同关系。

118 练习：表现两个人之间的关系

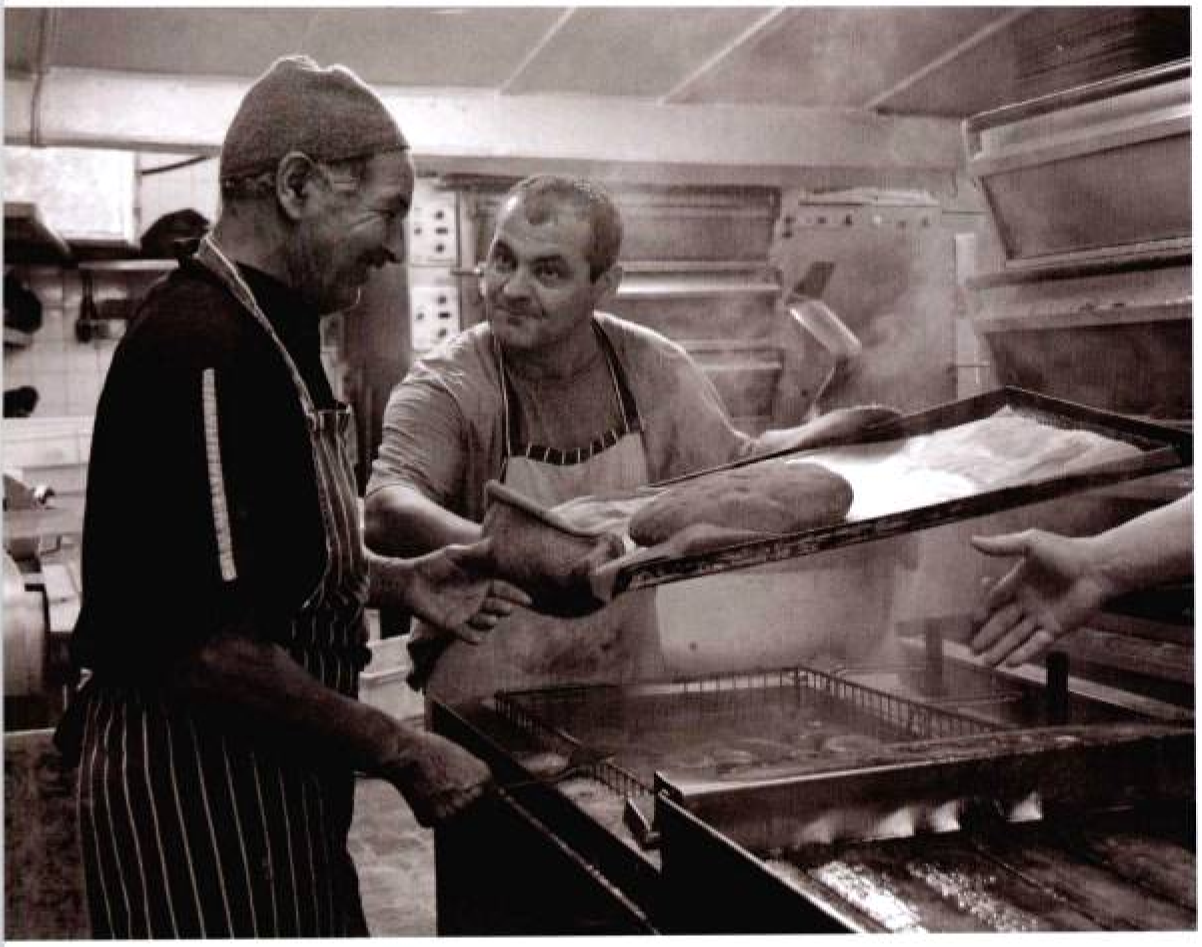


亲密的时刻
寻找两人亲密的时刻，并且使用长焦镜头将画面拉近，用更加紧凑的画面来表现两人之间的亲密感。

工作的人
拍摄商店里的顾客与员工的画面，使用广角镜头来把周围能够表现人物关系的场景细节都纳入画面内。

出双入对
夜店或者舞池是捕捉情侣亲密关系和肢体接触的最佳场所，寻找能够反映他们关系的身体动作和面部表情。

留意能够表现出人物关系的一些视觉暗示，比如手势、身体接触的方式、眼神以及姿势。考虑这些分别代表的是哪种关系，你想要表达些什么，即它是正式的还是非正式的，亲密的还是保持距离的，身体上的还是语言上的。



眼神接触（左图）
观察人们之间的互动，并且留意他们的面部表情，重点关注他们的眼睛与视线，看看他们是否正在注视着对方。同时也要观察他们的手部姿势和手臂的动作，以便确认他们之间的关系。

关注人物面部表情

通常，拍摄表现人物关系的照片都会捕捉人物的面部表情与眼神所传达出的情感。拍摄时，认真地观察人物的面部表情是非常重要的，当人物呈现出清晰的表情时便要快速地按下快门将其记录下来。当然，人物视线也是很重要的，它可以直接准确地表现出人们正在往哪个方向看以及人们正在关注着什么。同样需要考虑的是人物手部和手臂的动作，这些动作也是具有绝对表现力的，可以从中看出人们彼此之间的感觉。因此，我们不妨比较一下这样两幅照片：一幅表现的是用双臂紧紧抱住自己宝宝的父母，另一幅拍摄的是正在给群众进行演讲的政客。

选择拍摄场景

尽可能简单、直接地拍摄照片，使画面具有很强的真实感并且具有视觉上的互动。比如说，避免表演者和观众的角色，尝试以接生员和待产母亲或者音乐老师和学生的角色来表现。最好的情况是你有足够的时间来分析，这要好过于简单地在街道上抓拍某个瞬间。当拍摄对象和事件始终在你周围时，你就有了无限的拍摄可能。

119 练习：展示人物之间不平衡的力量关系

尝试拍摄在力量和地位上显著不同的人物的画面，展示在不同层次上的人们彼此对抗时的各种表现。寻找那些能够泄露出权威人士身份的信号，并且观察下层人物是如何接受或者反抗的。这并不意味着你需要表现反面的素材，但你必须表现尽量多的不同人物姿态。拍摄的对象可以是祖父母与他们的孙子孙女，或者主厨与他的厨房员工。

人类行为
执行一项纪实摄影任务（如果可以的话），跟随并拍摄一名警察。权威的人物与罪犯之间不平衡的关系可以创造出一幅强有力的画面。

120 练习：观察负面的人物互动

能够表现人们得意洋洋和开心时刻的拍摄机会是经常出现的，但现在需要拍摄一幅展示人们负面关系的照片。眼神之间的交流是将两个人联系起来的重要途径，不过同样有趣的是表现当两个人彼此感觉不舒服时，他们之间不存在眼神对视并表现出负面的身体语言。

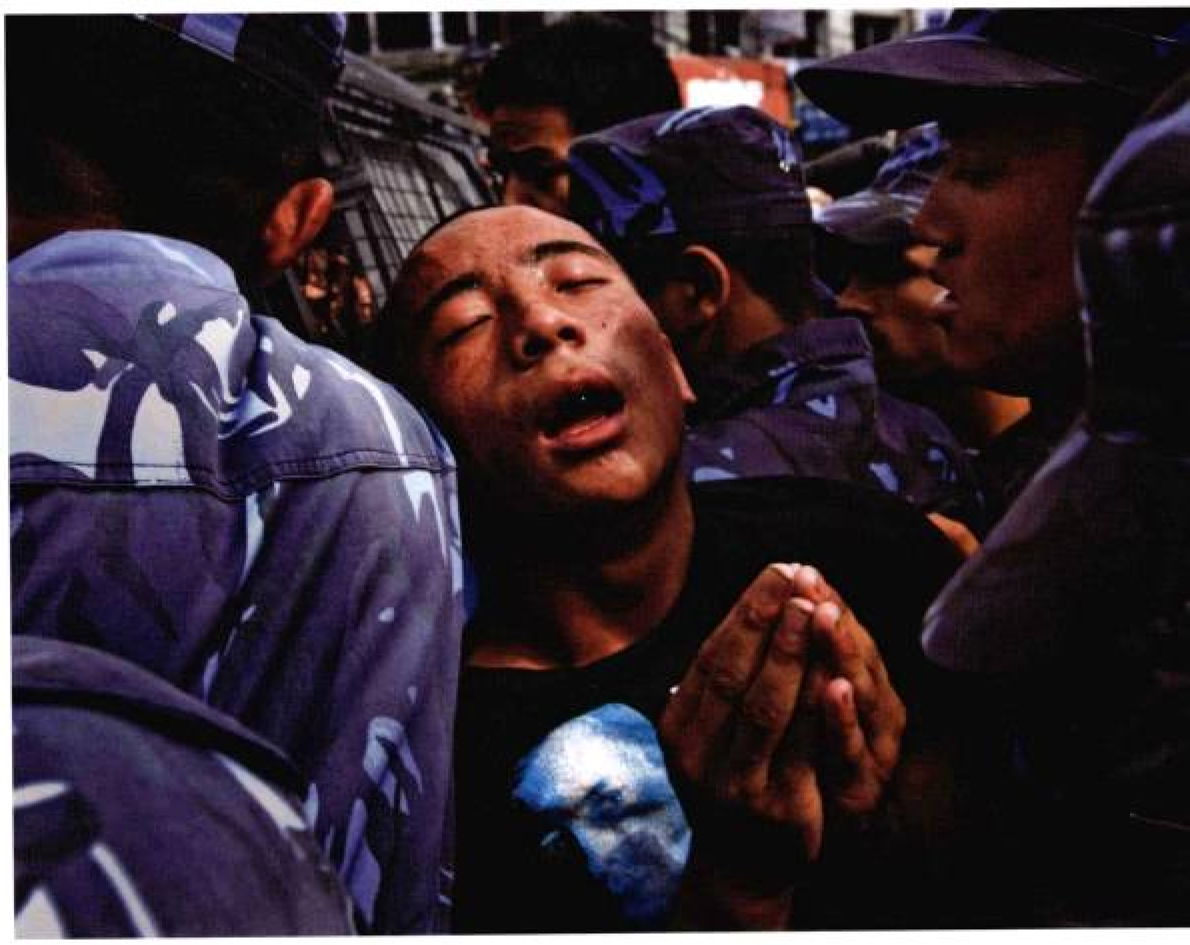
捕捉情感

本书中大量地讲解了人们的行为和情感反应。平时要善于观察人们的情感，并且了解何时、为什么人们会产生一种情感，而这种情感又将如何表达，这是更好地了解人们情感的核心。从摄影师的角度出发，记录下人们的各种情感，可以与观者建立一种真实的联系。

人类最基本的情感可以分为8类：生气、鄙视、厌恶、害怕、快乐、满足、伤心和惊讶。

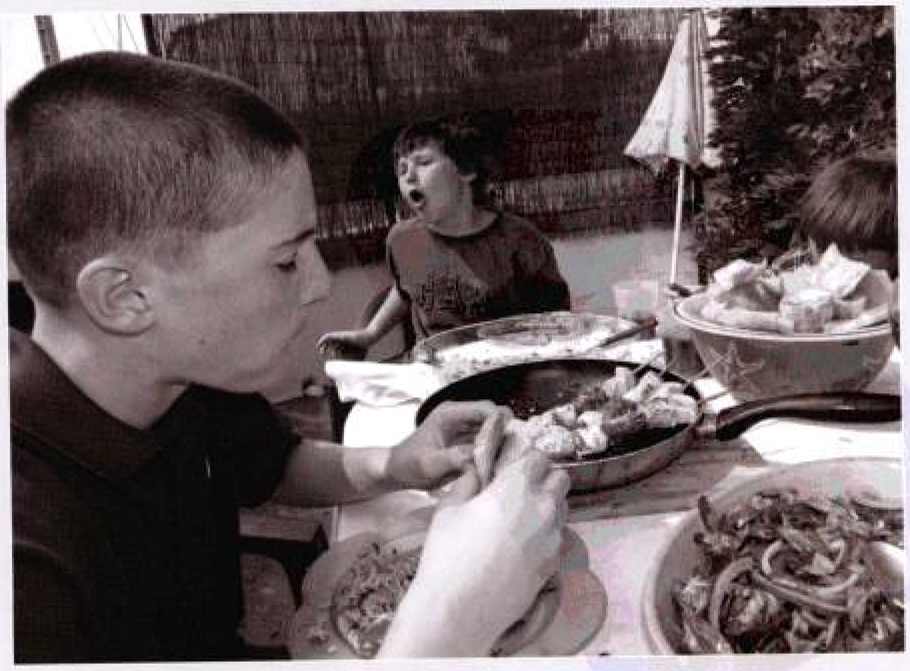
这些基本情感又相应地形成了一系列的从属情感：接受、喜爱、好斗、犹豫、冷漠、焦虑、厌倦、同情、尴尬、沮丧、疑惑、陶醉、共鸣、羡慕、愧疚、兴奋、原谅、懊恼、感激、悲伤、悔恨、憎恨、希望、震惊、敌意、思念、饥饿、歇斯底里、感兴趣、孤独、爱、多疑、怜悯、愉快、骄傲、暴怒、惋惜、自责、羞愧、痛苦以及支持。这个列表是许多情感解释中的一种，对于将要开始捕捉人类情感的摄影师来说是一个很好的起点。

一定要记住，不是所有的情感都只是单纯地通过面部表情来表达。事实上，面部和眼睛是我们表达情感的主要途径，但是身体语言也是同样重要的。一个双手抱头的人也许就像面部表情一样，表示他情绪低落。因此，要使你的思想和表现更加具有创意性。



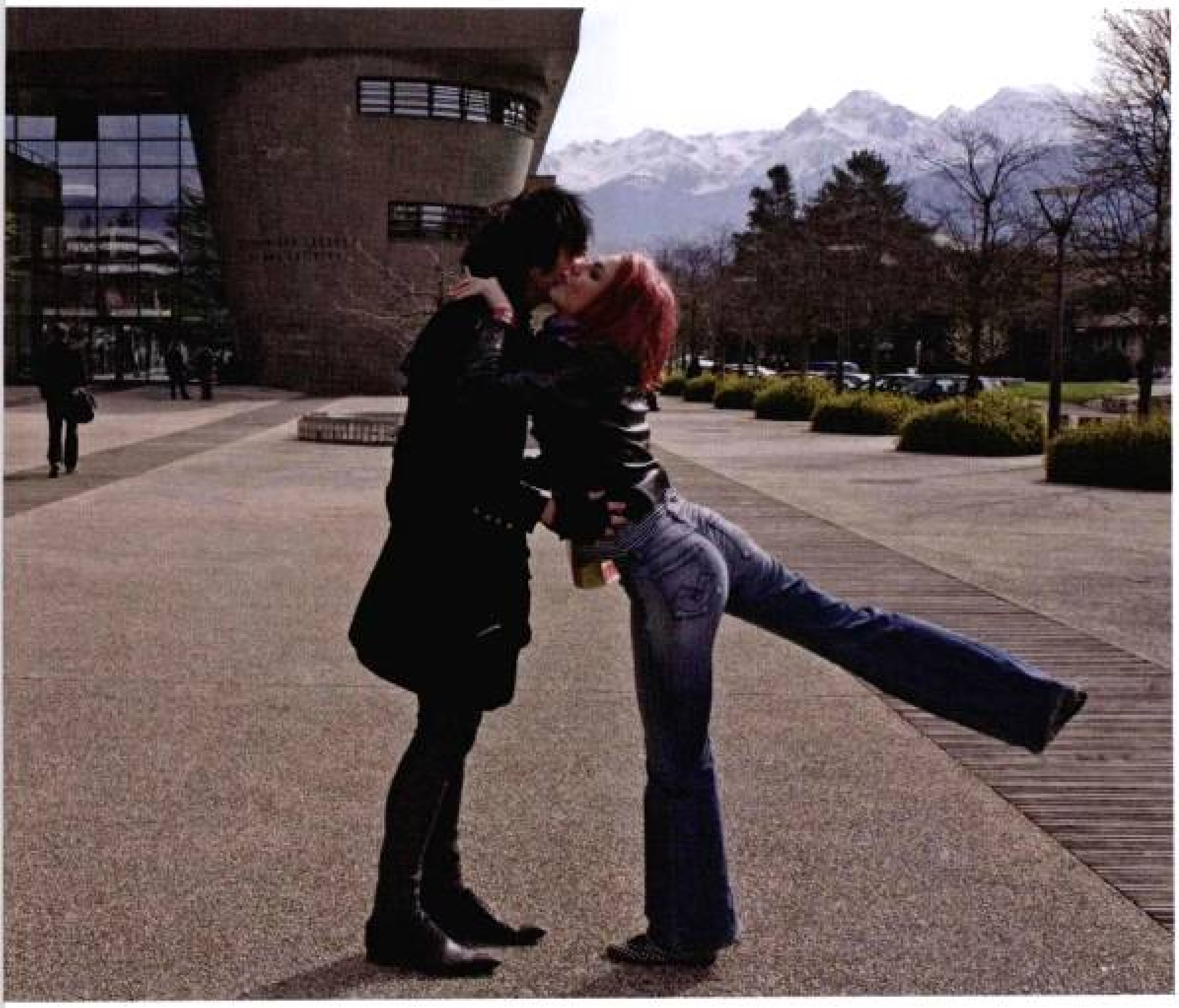
121 练习：深入思考

认真地学习以上的情感列表，并且思考每一种情绪应该如何用视觉化的方式表现出来。考虑你需要表现什么，事情的发展将会怎样，人们将会在怎样的情况下表达情感，以及如何捕捉到这些。



各种情感

晚餐桌是拍摄孩子们的不错的地方，他们会在此时直率地表达出各种情感，从开心快乐到无聊厌恶。



情感反应（对页上图）
关注人们的面部表情，你可以捕捉到他们表现出的任何情感。尝试将人物的手部纳入画面，因为手部的动作可以加强情感的表现。

爱和情感（上图）
火车站、汽车站还有飞机场是理想的拍摄场所，在这里可以捕捉到人们自然流露出的爱和情感，或许是在说再见的时候，又或者是在迎接的时候。

122 练习：捕捉基本情感

从对页的列表中选择一种基本情感作为主题来进行拍摄。在拍摄朋友时可能会遇到的困难，要尽可能地尝试捕捉一些真实的情感。

魔法时刻（右图）
尝试捕捉人物情感真实流露的瞬间，要使画面看起来不像是事先安排好的。

专注的神态（下图）
拍摄一位厨师正在极度专注地准备一份美食的神态。

123 练习：像摄影师一样表达自己的情感

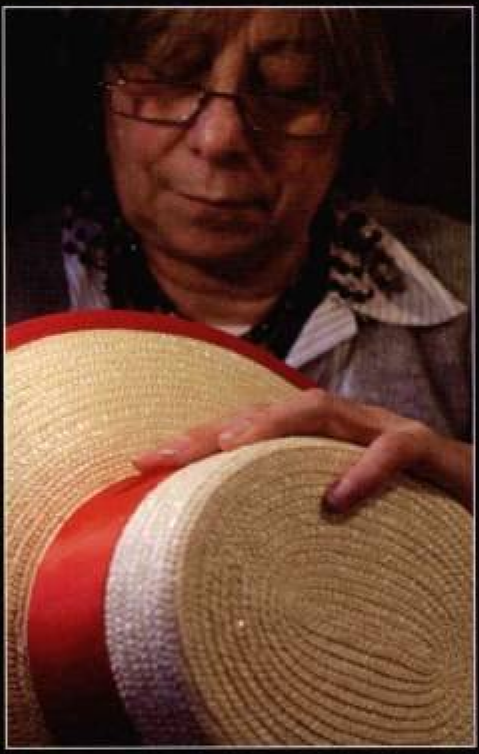
我们经常观察和捕捉其他人的情感特征，但是摄影师的情感呢？摄影是一种记录的过程，同时也是摄影师自我表达的方式。给自己设置一个挑战，尝试通过一幅或者一系列照片来表达出自己的情感。把这当成是一种自我释放的体验，尝试使用色彩、明暗、象征和暗示等方法，有效地表达出自己的情感。但是如果感觉这有些陈旧并且缺乏深度的话，那么不要过于强迫自己。

感受情感（左图）
捕捉人们多样化的情感，同时使用照片来尝试与情感对话，当按下快门的时候便是你感受到它的时刻。

自我表达（下图）
尝试拍摄一系列的照片，并将其作为表达自己情感的方法。寻找有趣的场景和被摄体来表达你的情感，比如这里表现出的是愤怒的情绪。

工作中的人们

拍摄工作中的人们在摄影行业开始的早期便是摄影的一部分。在欧洲，人们通过摄影把工人提升为一种浪漫的、政治意识形态的象征。50年后，塞巴斯蒂奥·萨尔加多（Sebastião Salgado）发表报道，指出了支撑起全球经济的是辛劳的手工劳动者。



拉远和推近
这3张照片都描绘了工作中的人们。拍摄这3张照片时应用了不同的构图技法，看看你是否能够将它们识别出来。

在工作场所拍摄时的技巧

- 当拍摄某些复杂精细的工作时，表现细节是极为重要的。观察工作场所周围的情况，同时也要记得关注工人的面部表情，以便创造出有趣的画面。
- 灵活地利用建筑、光线以及周围的环境，可以帮助你在困难的或者看起来平凡的场景中拍摄出精彩的照片。
- 有时候你也许会遇到被拍摄的人物并不希望在照片中被人认出来的情况，或者你不能够靠近拍摄对象进行拍摄，比如当你想要捕捉伦敦唐人街上一名为了庆祝中国春节而爬上梯子挂灯笼的工作人员的画面时（上左图），但优秀的摄影师是可以有效地利用周围环境来拍摄的。

每一天，世界各地的摄影师都在拍摄CEO们工作时的画面，记录工作中的工艺和技能，包括新的技术、新的发明以及产业的竞争。

对于大多数的人来说，工作是生活的重心。如果加上为了补充工作所需的体力而进行的睡眠，那么我们生活中有三分之二的时间不是在工作便是在睡眠。剩下的时间才是我们娱乐的时间。

124 练习：拍摄白领

拍摄一位在办公室工作的人物。记住，观察人物的肢体语言是非常重要的，尤其是在工作本身并不令人激动的情况下。寻找人物表现出关注、挫败、愤怒以及满足等状态时最典型的瞬间。确保画面可以清晰地展示出人物的身份以及他们正在做些什么。画面应尽可能地达到可以自我说明和进行视觉表达的效果。

紧张
（左图和下图）
两幅照片拍摄的都是城市金融区的某个场景，暗示了一种封闭的个人世界。

125 练习：拍摄蓝领

拍摄一位正在工作中的人物。用一系列的照片来清晰地呈现出他们的工作（他们正在做什么）以及一些反映工作本质的东西。工作是非常劳累的，还是无聊和重复的，又或者是危险和困难的？工作与劳动者之间是什么样的关系？他们是享受还是讨厌这份工作？同时，考虑一下工作的性质，是操作一些很小的或者细节性的事物，还是操作一些大型机器。

所有的船员都在甲板上！（上图）
画面右侧模糊的工人与甲板上空空的篮子形成很好的平衡。拍摄者出色地运用了对称构图和准确的曝光，从而创造出了一幅完美的画面。

秘鲁面包工人（右图）
装满刚出炉面包的货盘形成斜线，和年轻工人弯腰的动作构成了一幅简单而平衡的画面。

工作和摄影

工作场所是一处可以观察到人们情感和互动的地方。一般而言，工作场所中充满了戏剧性变化和活力。你也许想要在这里完成某个拍摄任务，或者你是一名社论摄影师，那么必须要来到人们工作的场所中进行拍摄。

首先，选择一些看起来具有自然视觉效果的事物，思考如何将其变得生动、有趣或是与众不同。大多数的工作都具有一个行为的高峰期，比如人们使用锤子或者斧头时手臂的动作。在一整天的拍摄中，也可以转换一下视角，寻找一个更有趣的拍摄对象。比如说，从熔炉中倾泻出的金属比坐在控制面板前的工人要更加生动。尝试拍摄不同种类的工作，例如室内的或室外的，精雕细琢的操作或大规模的施工。如果感觉自己够勇敢，那么可以尝试在办公室的环境中拍摄出精彩的画面（也许这里看起来并不是有趣的地方），因为很多委托任务都需要在办公室的空间内完成拍摄。

126 练习：拍摄室外作业的工人

拍摄在室外工作的人物，可以是在农场中工作的农业工人，也可以是在园林中修剪树木的园林工人。尝试捕捉人物的动作，并留意人物与环境之间的关系。如果是相关的，那么要把工作中的这些传统的手法、技能和材料都拍摄下来。当然，如果你拍摄的是只有一个人的场景，那么你需要为作品添加必要的说明文字。

无论在什么样的情况下，照片必须是真实自然的，不要刻意地安排或设置劳动场景。习惯性地在周围走动走动，认真分析拍摄对象，寻找最好的拍摄地点、最好的拍摄角度以及最佳的快门时机。在正式拍摄之前，可以拍摄一些画面来作为参考。在每一次的拍摄中最少要花费几个小时，使照片看起来尽量精彩。选择一个令你感兴趣的主题，无论是好的还是坏的，这个主题要能够引起你的情感回应。

及时定格
除了在画面边缘对人物脚部的生硬裁切外，这张照片是一个灵活运用技巧的出色作品。画面中表现了印度尼西亚米场中的一个简单的农活场景，摄影师在劳作中最精彩的瞬间按下了快门。

概念和构思

在我们生活的这个时代，概念和构思在许多创意行业中都是非常重要的，当然，在摄影行业中也不例外。但这并不表示摄影技术不重要，这仅仅说明一点，即单纯应用摄影技术的作品是不足以在不停变化的市场中留下深远影响的。

不同的方法（上图）

上面这一系列摄影作品分别来自于两位摄影师，他们通过自己的方式来描述经济危机。故事的概念通过作品有力地呈现了出来，并且都表现出了独特的风格。

无论是那些渴望成为新闻记者，从而能够见证和评论世界局势、体育新闻、时事新闻以及重大事件的人们，还是那些希望构思、拍摄并最终将杂志销售到国际市场的人们，都需要不停地思考和寻找故事。优秀的专业人士可以针对任何事情一次性地提出50个构思以及形成故事的方案。如果想要取得成功，那么故事的主题和概念都必须是原创并且有新意的。

形成概念

比如说，你认为全球的经济不景气是一个值得描述的主题，那么，你需要考虑如何表现这个主题，从而说明这种不景气的影响范围是非常广泛的。从个人的角度来说，可以描述个体的艰难和痛苦，如住所被收回、失业、失去养老金以及情感和家庭的破裂。或者，可以选择描述一个令人同情的故事，制造出更广泛的看点。从企业的角度来说，可以描绘股东的不安、令人不舒服的年会、下跌的股票市场以及某些跨国公司的倒闭。也许，这些方面会激发你产生一些想法，然后从评论员的角度来表现公众的态度，以及全球经济不景气所带来的问题。

定义故事是最重要的一点。但是不管这有多么重要，如果只是单纯地表达与公众的交流，以及所了解到的世界局势显然是不够的。对于摄影师、作家、艺术家、广播人员以及以各种方式与大众沟通的人们来说，真正的挑战在于如何有效并且新颖地讲述故事，从而抓住观众。简而言之，就是概念。

事实上，有许多可以产生好的概念的方法。首先，构思必须能够以视觉化的方式表达出来，即可以将构思变成精彩的图像。其次，内容必须是有趣的。一个好的起点就是去寻找一些与众不同或者有特色的东西。问问自己，这些东西是最新、最大、最小、最快或者最慢的吗？你构思中的独特卖点是什么？思考一下这种构思为什么一定会引起杂志编辑的兴趣？

成功的构思

世界杂志市场的模式已经基本被改变了。这是一个迎合读者的市场，也就是说，编辑们每天会浏览上百个故事，但仅仅从中挑选出他

127 练习：构想一个系列构思

用一系列传达出全球经济不景气信息的画面提出你个人的概念，尝试从更广的范围来描述人们的感受。

值得吗？

你需要在拍摄照片的困难程度和照片的使用频率之间进行权衡。过多地花费时间、精力和财力去拍摄一幅只会被出版一次的照片是不值得的，除非你有极为特殊的理由。对于自由记者来说，以上的这些考虑是非常必要的。他们需要尽可能有效地利用时间和精力来寻找出色的被摄体，为其拍摄照片并销售这些照片。

128 练习：了解正在发生什么事情

如果想要拍摄含有大量信息的照片，那么你需要掌握世界动态、当前热点问题、时事和新闻以及文化思潮。与我们以往所运用的方法相比，互联网为我们处于信息的最前沿提供了可能。因此，不管你对新闻摄影、艺术摄影、时尚摄影或纪实摄影是否感兴趣，都必须持续地了解和研究世界不断变化的时局。

柏林墙
招牌、涂鸦、标语以及废弃的标题通常都会向我们讲述某个故事。

有趣的是，可以把两个故事编排在一起作为一个故事来看，图1、2、3很好地呈现出了金融区的紧张感和压力感，图4则展示出了商业区的空旷景象。

们认为最适合杂志的读者、表现最为生动的故事，同时选出的故事还要能够与杂志长期以来给人的感觉一致。通常，现代的专栏摄影师都是为自己工作的。如果有了好的构思并能够传递给国内外的读者，那么一个单独的故事将有可能在全球性范围内进行销售，从而带来丰厚的回报。当然，摄影师可能需要自己投资最初的费用，但如果直觉是正确的，那么这个投资将会带来更多的收益。

摄影师自己能够想象出的有趣的想法是有限的，因此，必须不断地询问自己两个基本的问题：主题的视觉效果是否能够吸引人？构思是否可以转变成收入？

尽可能多地了解市场，认真思考，这样才能找到正确的构思方向。许多自由记者依靠为报纸和杂志提供图片而生存。在接受某个委托任务而进行拍摄时，摄影师也许没有选择被摄体的自由，但是他们有充足的机会在拍摄时采用自己的构思。

不断变化的产业

如今，网络成为了我们生活中一个重要的部分，所有人都能够使用宽带上网。这种革命的副作用是人们不再以印刷媒介作为了解时事新闻的主要来源了。报纸一直尝试用一些人们感兴趣的新闻来留住读者，然而人们早已通过电

129 练习：建立一个记录

构思总是在最奇怪的时间出现，例如，午夜时分、去工作的路上甚至是葬礼上。它们会大量地涌来，然后在你了解之前却又突然地消失了。用一个小册子记下那些突然出现的构思，发展它们，分享它们，并且反复地思考它们，直到为拍摄做出了最后的决定。

130 练习：发现市场的需求

了解市场的需求是很重要的。阅读不同的报纸和杂志，分析它们的出版风格和图片内容。一些新闻通讯社，比如法新社、美联社以及路透社都有卓越的图片作品。认真地研究他们所发表的图片，从中获取一些灵感，并了解哪些类型的拍摄对象可以帮助你获得好的作品。

把新闻通讯社添加到收藏夹里
在网络上随时追踪各新闻通讯社对于时事的报道。

131 练习：成为一名合作者

找一名搭档来一起完成拍摄任务，利用这个机会，你可以了解其他人是如何诠释这个构思的。练习的要点是了解不同的思维方式，从而进行有创意的设想、实施和信息传递。比如，你也许与一名服装设计师或者印刷人员共同拍摄一些衬衫，或者与搭档一起拍摄公共场所的商品推销活动。

建筑外观的翻新
这组镜头展示了教学楼外观翻新前后的对比。

1
一组创意人员（包括一个摄影师）接受委托，来翻新这个建筑的外观。

2
合作者们提出了各种方案，并使用电脑来模拟构思的最终效果。

3
最终方案确定。大幅的图片被印刷出来并且固定在建筑的外墙上。

4
安装完成后，拍摄照片来为其做宣传。

视和网络获悉了这些新闻。数百万读者认为他们所偏爱的报纸已经发展到了末期，如今他们更多地是通过多元化的网络来获取信息。

合作

摄影是众多交流模式中的一种，它把我们与世界连接起来。摄影有时就像书面语言，能够有效地进行交流，但是摄影却又不同于书面语言，因为它跨越了文字的障碍。当前，明智的投资是发展新的媒介，使不同的领域可以携手合作来创造更加精彩的表现，这将更加适合那些年轻的网络观众。

在你未来的岁月里（有可能是在大学），应该抓住机会与他人一起执行项目，其中摄影可能并不是最主要的部分。有效的交流是需要灵活性的，并且可以适时地改变平台。对于摄影师来说，有可能会跟作家、音频记者、三维设计师以及网络（可以提供一切的超级平台）一起合作。

许多摄影师认为，网络的发展可以为他们提供一个体验崭新、互补技能的机会，比如声音、录像和视听系统。一些多次获奖的摄影师，如蒂姆·赫瑟林顿（Tim Hetherington），在他的相机背包里装满了各种工具，但却与20年前摄影记者的相机背包里的工具基本不同。对赫瑟林顿和其他一些像他这样的摄影师来说，最重要的是获得观众，因此他们尝试从各个方面来表现对象，包括录像、录音和剧照，从而获得大量可以编辑和包装的资源，以适应不同的市场。

利用熟悉的构思

构思不需要具有庞大的规模和范围，它们的作用也许仅仅只是为了更好地拍摄一幅照片。不要忽略那些对你来说很明显或者很熟悉的构思。也许对于国外的观众来说它们是新奇的。另外，你也很可能以此为基础找到一个新的角度来表现人们熟知的内容，当人们看到这些来自崭新视角的作品时会感到十分惊讶。

看一看

来看看多媒体领域的有趣作品。
www.timhetherington.com
www.mediastorm.com
mumi.pbenj.net（菲利普·本杰明Philip Benjamin使用了博客技术的作品，参见本书第16页）
www.nytimes.com/pages/multimedia

将概念作为工作的基础

构思两个与众不同的想法，然后将这两个构思作为拍摄一组照片的基础。并用注释的形式分别为这两个构思写下一个简单的说明，解释为什么你觉得这两个构思很有趣。

世界之窗（左图和上图）

在拍摄时，摄影师可以选择任何类型的被摄体。在这里，摄影师的焦点是窗户，他用了一个对称构图的画面和一个不对称构图的画面来分别讲述故事。

132 练习：创作一个多媒体作品

制作一个集声音、文字以及静态画面于一体的多媒体作品。要完成这项工作，可以利用网络上的许多免费软件、试用程序或者苹果电脑里的标准程序。应合理地运用软件，如Final Cut Pro、Flash、iMovie或者 Slide Show。在开始操作前，先浏览网络上的一些多媒体作品范例，并且记住在开始时应尽量使其简单。

133 练习：自定义你的网络主页

运用iGoogle或者其他小型的网络浏览器来自定义你的网络主页，这样就可以不断地更新新闻的种类。那些不同领域的新闻也许会使你感兴趣，并且能够帮助你找到构思。比如说，安装应用程序，使你能够时刻掌握关于富人和名人的最新娱乐新闻和故事。同时，这样做能够开拓视野，避免将目光只集中于单一种类的新闻上。

B224985
ILFORD HP5 PLUS

第五章

编辑和展示

审判日还是派对时间？当最终坐下来审视你所拍摄的作品，并试图从中找出一张最棒的照片时，你正在经历一个通常来说非常艰难的过程。这个过程会让一些人感到兴奋，同时也会让一些人感到害怕。

不管是现在还是将来，如何编辑你的作品完全取决于你自身。但是永远不要忘记，就像在电影和文学领域中一样，不同的编辑方法会带来不同的结果。你可能获得成功也可能遭遇失败；有可能获得普利策奖，也有可能收到一封退稿信；你可能会让委托人满意而归，也可能会被他们起诉。

当作品编辑完成后，我们有很多有效的方法可以将作品展示给他人。从拍摄到最后的成品制作完成，摄影师在这个过程中发挥了主导作用。不需要依赖于外部资源，摄影师现在的工作变得相对简单了。他们只需操作照片和文字来创造一个“版式”，然后以电子形式展示并且发送给委托人、为数码书籍打印限量版本或制作多媒体作品。摄影是以交流为目的的，如果你想要很好地交流，那么就好好地掌握照片的编辑和展示技巧吧。

编辑你的图像

印刷品是欣赏和编辑作品的一种方法（参见本书第112～115页）。

编辑作品

不同的摄影师在对自己的作品进行编辑操作时会采用不同的技术，但是，所有方法的基本原理都是删除与选择。

背包和标签（上图和左图）
相版是胶片摄影中的一部分，你可以利用Photoshop软件为数码照片整理相版。编辑相版的过程是达到最后编辑效果的一部分。可以使用软腊油脂铅笔来标记被选中的和被淘汰的照片。

一些摄影师从初级的编辑操作开始着手，首先删除意外拍摄的画面，比如拍摄的相机背包内部的照片以及一些明显失败的照片。无论你打算从哪里着手，此时的主要目标是对图像整体进行笼统的编辑。在大的项目中，应该将素材根据拍摄的时刻或者主题进行分类。这种分类方法使编辑图像变得更方便，因为编辑者知道在每组素材中至少会有一个“最好”的画面，或者有一个“二选一”的选项。

初期的图像编辑主要是为了使作品看上去更加有序，更加清晰。如果使用胶片进行拍摄，你将会有很多相版，每一个相版表现一个主题。如果使用数码方式拍摄，运用一个好的图像浏览器可以使你的操作过程更加高效。例如，Photo Mechanic能够提供优秀的图像管理系统，同时还能与Photoshop有效连接，因此你可以准确无误地选择想要进行编辑的文件。

以批判的眼光审视作品

根据素材的数量和时间，下一个步骤就是反复的考量，从之前分好的各组中分别选出最好的一两个作品。理想的图像编辑操作不是一个急促的过程。如果离拍摄任务的最后期限还有一段时间，那么在选择完之后先不要进行下一个步骤，过两三天再重新看看你的决定，以确保做出了正确的选择。

然而，在这个阶段最应该注意的事项却一直有争议，即如果当一个照片同时适用于竖向构图和横向构图时，应该如何进行选择。当照片被客户选中时，你会很高兴为客户提供了照片使用的各种可能，既可以将照片应用在一个对页上，也可以将其裁切成竖幅后作为封面照片。

评估作品的技术价值

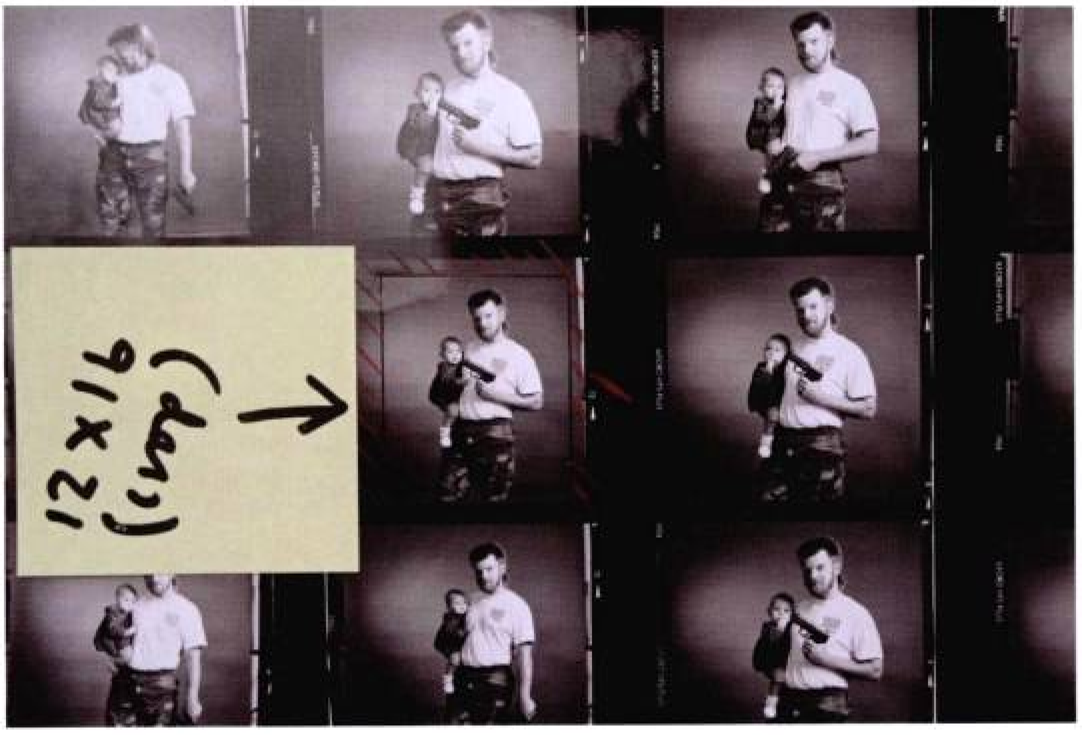
非常仔细地检查每一个画面，查看它们的总体结构、构图、色彩、锐度以及曝光情况。这个过程是非常重要的，因为尽管你的最初直觉非常宝贵，但它同时也可能带来可怕的情感参与元素，从而阻碍你看到作品中失败的元素。

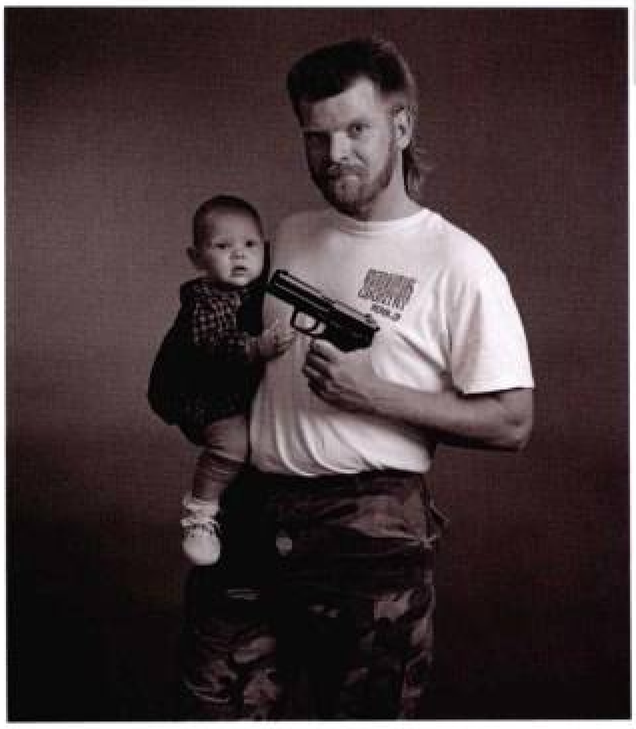
大多数活动本身都有其内在的节奏。在摄

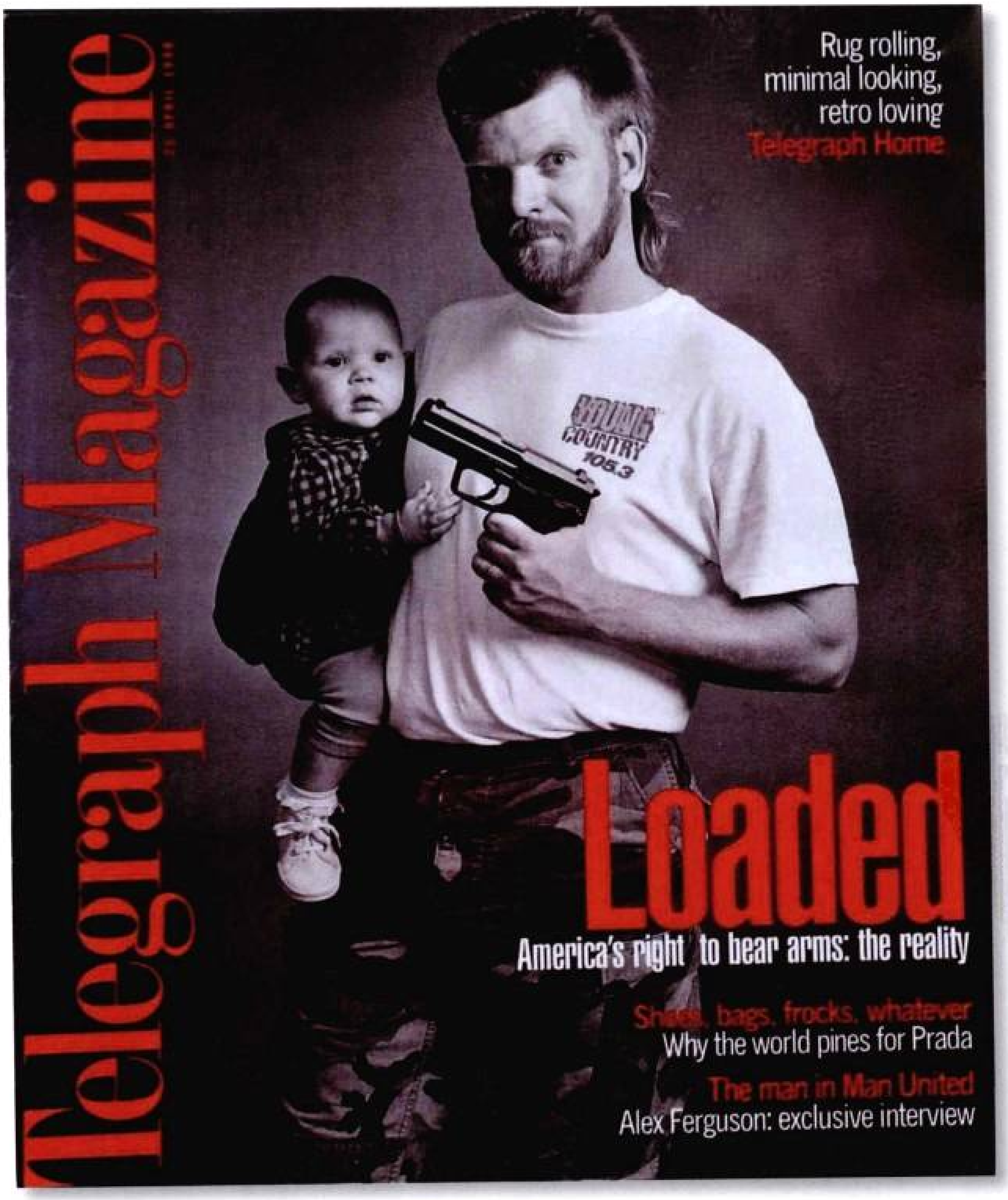
134 练习：重新编辑你的作品

重新浏览你的一些作品，然后使用“残酷无情”的手法进行编辑。删除所有有错误的图像和副本，然后再次评估编辑好的作品。尝试不夹杂个人对照片中的时间和地点的情感回忆，只是简单地问自己：这是一幅好的照片吗？

检查细节
使用放大镜（或小型的放大工具），它可以将周围的元素分离出去，帮助你仔细研究照片以便做出选择。







成功的编辑案例

相版（上左图）、单独的画面（上图）和杂志封面（左图）展示了一个编辑过程。相版来自于摄影师齐·尼尔森（Zed Nelson）的著名作品《Gun Nation》。相版中的照片表现了在拍摄过程中，人物姿势、表情上的微妙差别，以及与相机之间距离的改变。相版中被选中的照片标上了方框和红色阴影。此外，照片需要进行一定的裁切，以便更有力地提升最终的视觉效果。当然，裁切的尺寸也已经标了出来。

黄色贴纸是留给暗房冲印工人的操作指示。它标明了摄影师想要得到的照片冲印后的具体尺寸（以英寸为单位，12 x 16英寸，作为封面来说，尺寸足够大），同时指示冲印工人进行一定的剪裁，以形成最终的效果（上图）。

最后，我们看到了杂志封面，它是精心挑选、剪裁和冲印的结果。

影师所拍摄的一系列的照片中肯定会出现一幅最好的照片，也就是所谓的发生在活动高峰的画面。摄影师必须具备识别活动"高峰"期的能力，并能够从众多的照片中选择一幅可以最好地表达此时状态的照片。

检验一幅照片是否成功，最好的方法就是把它上下颠倒过来观察。把一幅照片上下颠倒过来，这样就不容易被照片的内容分散注意力，从而更加认真地审视画面中的构成元素。如果照片上下颠倒后依然表现有力，那么这说明这幅照片有一个好的构图。

当你从一组照片中确认了一个主导照片后，把它放置在一侧，然后把所有相似的照片拿来与它进行对比，仔细地确认你是否满意自己的选择。在比较两幅非常相似的照片时，尤其要观察微小的细节。通常，一个极小的细节就可以成就一幅作品，也可以使作品因此而失败。另外，留意一些有可能在拍摄时并没有注意到的背景细节。

在对照片进行了比较之后，你将得到每个场景中所拍摄的最好的照片，摄影师将它们称为"A图像"。一般来说，A图像的数量比成品要多两到三倍。

最后的编辑

最后的编辑就是选择一幅或者一系列（如果你正在拍摄摄影专辑）照片，它们可以最好地传递出你想要表达的信息。选择的结果就是你将要展示给委托人的作品。接下来你的作品将会受到评判，因此它必须是优秀并且令人印象深刻的，不够好的照片没有生存的空间。在最后的编辑阶段，许多摄影师通常将之前选择出的A图像打印出来，然后排列在桌子上查看哪幅效果最好，做最后的选择、叙述和排序。有些时候，把所有的作品一幅挨一幅地钉在墙上一些日子也是很有效的方法，因为有些照片今天看起来很好，但到了第二天就感觉不再那么有趣了。

时刻想着你想要传达的信息。有的照片画面效果看起来很好，但是却没有恰当地表达出故事内容，因此，你需要用另外一幅能够清晰地解释故事的照片来替换它。表达一段故事的时

135 练习：打印作品

将A图像打印成一组7x5英寸（参见本书第74页）或者更小尺寸的作品，看看这种直观的方法是否适合你。如果你对一幅照片的效果并不确定，或者无法在两幅照片之间作出选择，那么把它们钉在墙上或粘在冰箱门上，过些时候，再看看你是否有了选择。要考虑照片的顺序，确保在将照片成线性排列时，每一幅照片都与相邻的照片之间相互关联。

研究打印后的作品
打印照片的目的是帮助你更好地作出选择，并为照片排序。不停地打乱照片的次序，直到出现你满意的照片次序为止。

136 练习：确定系列照片中的结束镜头

无论你是被哪种类型的摄影所吸引，一般来说，你都需要定期地向其他人展示你的作品，包括系列作品。从视觉方面来说，不管你在什么地方进行拍摄，照片之间都要具备很好的关联性，并具有令人满意的连贯性。如果能在一组照片中找到一个总结这组照片的结束镜头，将令人非常愉快。浏览你的作品，然后找出可以很好地作为结束镜头的照片。

沿着道路走下去
一个经典的结束镜头，展示出人物正在越走越远。由道路延伸制造出的强烈透视感，提升了画面的效果。

保留没有被采用的照片

千万不要删除那些有被采用的照片，未来会发生很多无法预料的事情，使你需要重新审视那些旧资料。约瑟夫·寇德卡（Josef Koudelka），最伟大的摄影师之一，他有时会背着背包，里面装满过去拍摄的相版，带着帐篷走进山区。在远离喧嚣的世界后，他重新编辑自己的作品，查看是否会与一些照片产生新的共鸣，或者照片因为某种原因而在第一次的编辑过程中被忽略了。

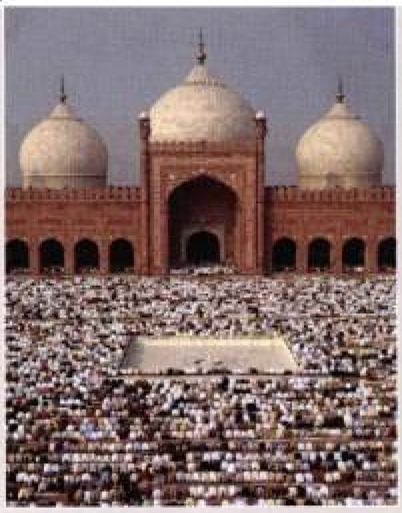
死亡、纪念日的到来或者状况的改变，会使那些你以为永远无法使用的作品出现新的意义，因为旧的主题再次与现实产生关联。当这些发生时，最好能快速地找出旧作品，并且把它带到市场上。

候，你必须寻找一个对观者来说具有描述感的照片。例如，观者需要了解故事发生的地点，因此你必须考虑在照片中表达这种信息，这类似于地理或者空间定位的作用，这种画面一般被称为"定场镜头"。

你需要时刻牢记，观者只能看到一些照片和有限的文字说明，观者不在拍摄现场，所以你需要运用照片来带领他们去体验。一个好的故事包括开始、中间和结尾三个部分，并需要具有一定的深度和个人特点，且主题应该清晰地贯穿整个故事。最后的编辑工作就是把所有的部分组织在一起。

总而言之，图像编辑的目的是为了找出最好的照片。这个基本原理被应用到所有的摄影题材当中，不管是个人作品还是委托项目，不管是纪实摄影、广告摄影还是时尚摄影。有些时候，在编辑的过程中还需要加强被摄体的某种特殊效果。比如，你拍摄的时尚照片也许是一幅优秀的作品，但如果不能达到炫耀服饰的效果和宣传的目的，那么它是失败的。

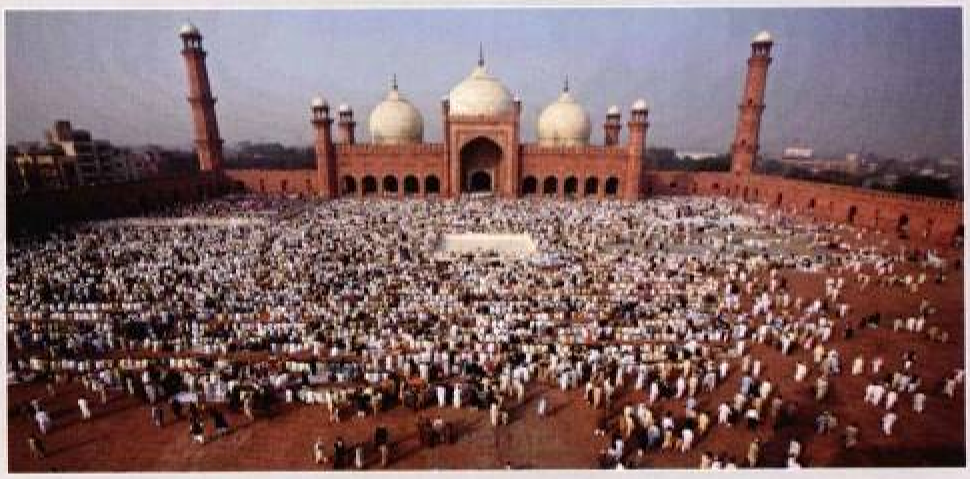
137 练习："定场镜头"的档案



浏览你过去拍摄的作品，找出可以作为"定场镜头"的照片。要求画面能够清晰地反映出照片是在哪里拍摄的，以及整个拍摄项目的主题是什么。

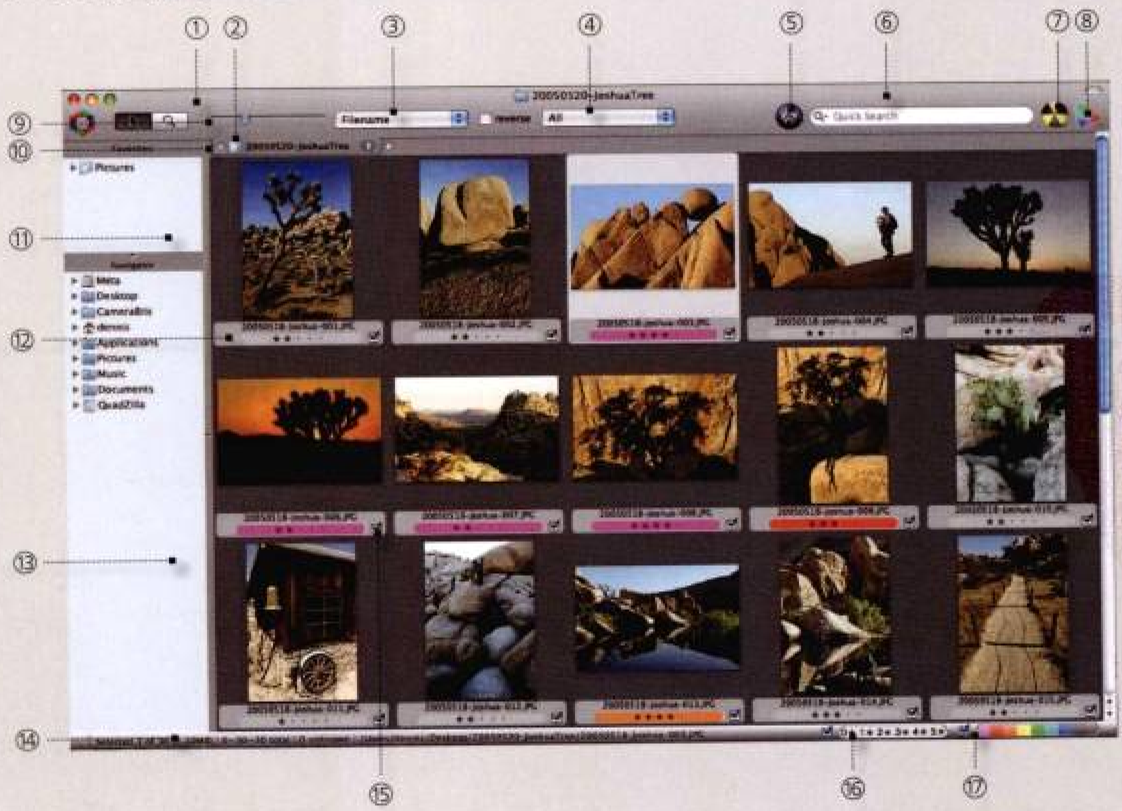
不要把镜头拉得太远

下面的这幅照片把镜头拉得太远了，导致人群的效果被淡化。但是，两幅照片在地点和场所的交代方面都做得很好。



138 练习：了解Photo Mechanic

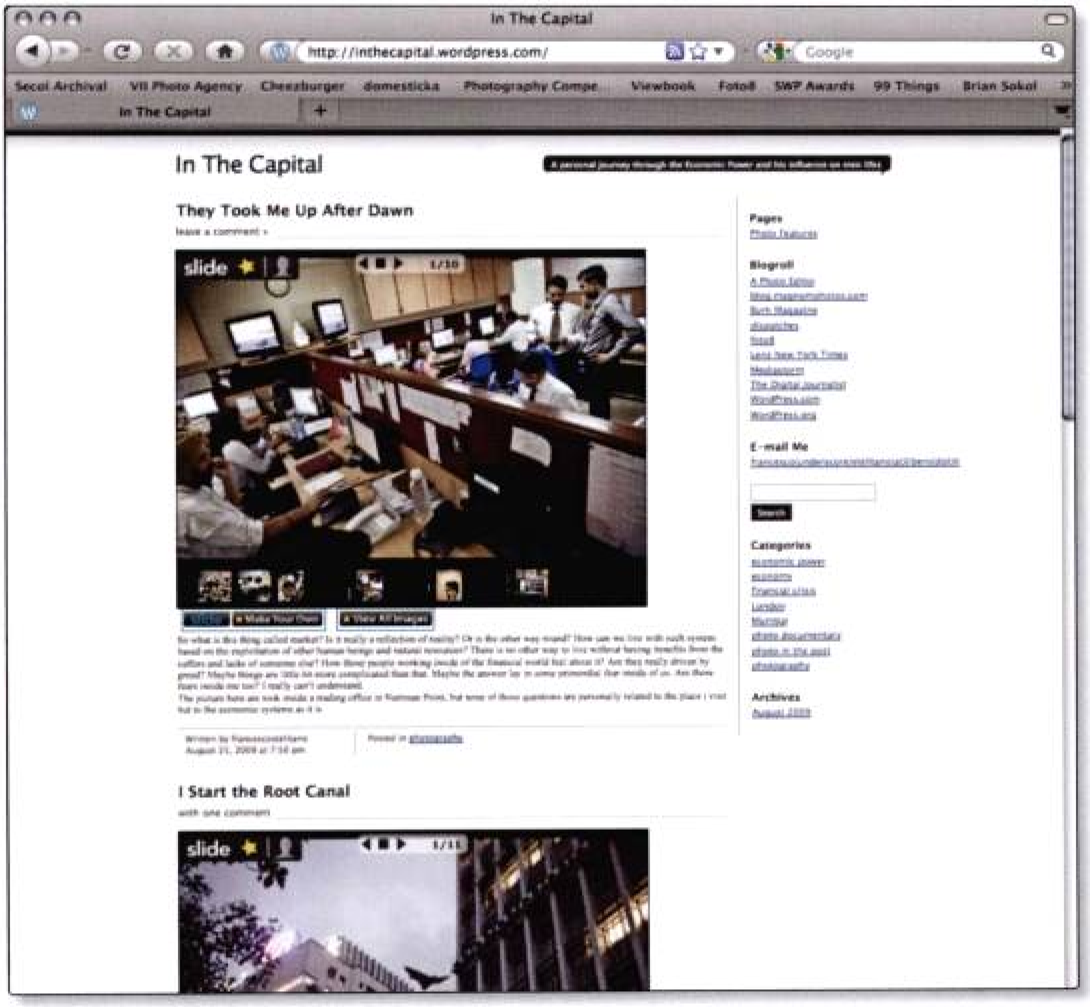
这是Photo Mechanic的主界面，在这里，你将会看到以文件夹形式列出的所有图像。练习编辑图像和为图像排序，并尝试从其他人那里得到关于图像的反馈意见。采用旋转功能，把一个"相版"中的全部图像上下颠倒过来，然后尝试确认最好的构图。



① Toolbar（工具条）
② Open new tab（打开新标签）
③ Sort order（排序）
④ View criteria（显示标准）
⑤ Upload to PhotoShelter（上传至PhotoShelter）
⑥ Quick search（快速搜索）
⑦ Burn CD/DVD（刻CD/DVD）
⑧ Color management（色彩管理）
⑨ Thumbnail size slider（缩略图大小滑块）
⑩ Contact sheet tab（联系表标签）
⑪ Favorites panel（常用面板）
⑫ Customizable thumbnail label（可定制的缩略图标签）
⑬ Navigator panel（导航器面板）
⑭ Status info（状态信息）
⑮ "Tag" check box（标记复选框）
⑯ Star rating widget（星级部件）
⑰ Color class widget（颜色部件）

在线博客展示

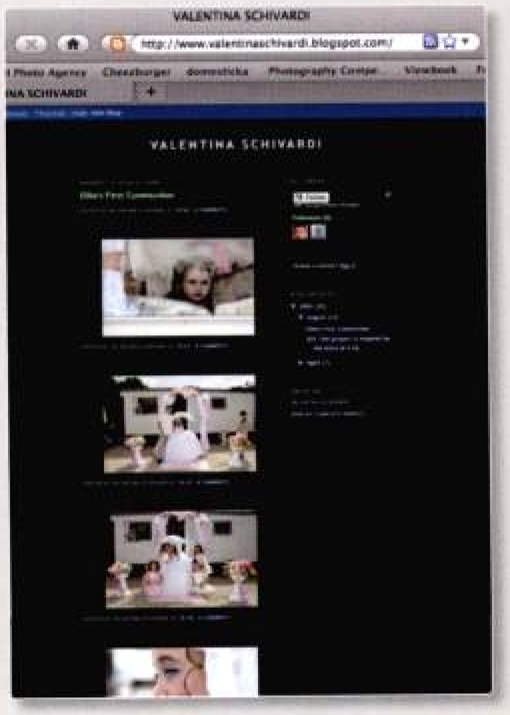
数字革命不仅使我们的拍摄方法产生了巨大的改变，也对我们向他人展示作品的方式起到了非常重要并且深远的影响。



在线曝光（左图）
博客可以成为曝光自己作品的第一个试验性的舞台，从中你可以获得来自于不认识的观众对你的作品提出的反馈意见和想法。

139 练习：研究精彩的博客

博客被许多摄影团体所使用。利用博客，可以与摄影同行进行交流，得到关于作品的建议和提示，并且为展示新作品提供了一个平台。



摄影是一种交流和赢得观众的工具。基本上，你会越来越熟悉并且得心应手地运用网络或者其他新技术来展示自己的作品。网页布局的设置应该是广泛且不停变化的，值得强调的是，你必须定期地更新信息。当然，你需要有足够的时间和耐心来持续提交能够保持一定水平的作品。虽然许多网站，比如Facebook和Flickr中的大部分用户都是业余爱好者，但如果你决定成为那个网站中的一分子，那么你就必须一直认真地编辑你的作品，并且以专业的方式来展示自我。

什么是博客？

"博客"（blog）的产生对于通讯行业和传媒行业普遍具有深远的影响。博客是"网页博客"（weblog）的缩写，是一种网页的类型。不同于普通的网页，用户可以轻松地操作博客，而并不需要掌握那些传统的网站设计技术。因此，博客成为了一个记录日记和发表评论的理想平台，同时也成为了人们了解新闻的前沿。一般来说，一个博客内可以带有文本、图像以及转到其他网站和博客的链接，并且如果愿意的话，还可以放上剪辑的视频。博客的特色之一就是可以让用户以一种互动分享的方式，留下评论和回馈意见。

许多博客是不对外公开的，只有一些特邀用户可以访问。大多数博主为自己所发表的作品而感到自豪，他们使用自己有限的设计能力认真、定期地更新他们的博客项目，并尝试创造有魅力的、见闻广博并且有趣的网页。博客应该成为一个让浏览者流连忘返的地方。

140 练习：建立自己的博客

建立博客不需要花费任何资金，大量的免费博客公司会为你提供建立博客的站点。比较好的免费的博客委托公司是Wordpress。在进行拍摄实践的同时要定期更新博客使其保持活跃状态，同时要习惯于别人阅读你的日记。此外，对于将要如何展示自己的构思和作品，心中要有一个大致的框架。

博客和摄影师

对于摄影师来说，博客不但提供了一种与朋友和同事交流的新方式，同时还提供了讨论问题、分享技术和展示新作品的机会。如果只是单纯地把博客作为展示新作品的平台来使用，那么我们将会忽视博客的一个重要特点。博客不仅仅是一种获得自己网页的便宜的方式，而且与一般的网页相比，博客更加"原始"，它仅涉及到博主个人的写作风格和看法。如果你准备使用博客，那么你必须准备好通过文字来公开你的观点以及对一些新闻事件的看法。

新闻博客

虽然很少有博客能够突破自己小范围的读者圈，但是关注艺术和讨论相关问题的博客，比如摄影类博客，都具有一个体现自己特长的优势。例如，在好莱坞，大量的博主定期地刊登新电影、庆祝活动和娱乐八卦新闻。由于不存在类似于施加在杂志上的政治干涉，因而博客是坦诚的，其颠覆性的风格可以吸引数百万的读者。这些读者厌倦了预测式和"消毒"过的新闻报道，以及传统杂志那缓慢的出版周期。

使用免费的博客服务

这两个精选的博客中展示的是两位年轻的摄影师在他们职业生涯的早期拍摄的作品，同时交由Wordpress来托管。就像你所看到的那样，这两个博客采用了完全不同的设计和内容。博客可以展示文本、图像、视频文件以及音频文件。

当开始建立你自己的博客时，尝试使其保持简洁，避免过于繁杂。博客的最佳状态就是简明扼要、定时更新并且易于使用。

141 练习：发送博客链接去获得反馈意见

完成了第一个令自己满意的博客"版本"后，向你信任的人发送链接地址，可以获得有建设性的反馈意见。首先设置网页的密码保护，直到有足够多的人让你获得了充分的自信，再删除密码。当你建立起了一个令自己满意的页面布局或者制作了准备与其他人分享的内容时（保证你已经做了定期的更新处理），删除密码保护，让更多的人来了解你的博客吧。

学院申请

能够获得学位和文凭的摄影课程涵盖了各种摄影题材，当然，有些课程的学习是以理论为基础的，而不是实际的操作实践。

142 练习：在学院开放日拜访

在学院的开放日，去学院找到适合你的课程或者你正在考虑申请的课程。与在校的学生（有时候他们会诚实得有点残酷）进行交谈，他们可以为你提供一些宝贵的信息和经验，而这正是你所期盼的。询问在校学生关于他们的面试经验，例如通常会问哪些问题，以及应该做哪些准备工作。面试的问题一般是相当标准的，基本上每年只会进行些许的调整和改变。

学院时光（上图）
在学院的时光可以为你提供一系列的机会，你可以沉浸在特定主题的拍摄中，会遇见有经验的专业人士，可以与同学分享新的构思，以及像一名摄影师那样提高自己的技能。

如果你想成为时尚摄影、新闻摄影、风景摄影或艺术摄影领域里的下一个著名人物，那么你必须找到最成功的学院、研究主讲师的资历并且查看该学院应届毕业生们的发展情况，从而使你的选择更适合自己。

决定步入这个竞争激烈的行业是需要经过认真考虑的，并且应尽可能地从最广泛的角度来理解这个行业以及获得成功的机会。此外，如果你想要取得进步和成功的话，那么个人的奉献精神也是必不可少的。基于这些原因，选择一个适合你的学校是最为重要的。

开放日

大多数的学院都会为有潜力的学生敞开大门。在学院开放日，你有机会见到讲师、提问题、看到学校设施并与在校的学生进行交谈。你必须尽一切努力来把握住这些机会。这是制造非正式第一印象的机会，这有可能在之后对你有所帮助，同时也可以使你更好地了解教育机构。

找到适合的课程

首先，你需要问问自己，你想要得到什么。哪种类型的教育是你希望得到的？你是对重视学术和理论研究的课程（例如研究摄影的历史、美学理论和概念）感兴趣，还是对着重强调提高摄影技术并将其应用到各领域中、以实践为基础的课程感兴趣呢？你想要成为哪种类型的摄影师？几乎每一个专业，从时尚摄影、艺术摄影、风景摄影到纪实摄影、新闻摄影以及建筑摄影，都有许多相关的课程。也有一些学院提供了一种更概括、更全面的教学方法，即不针对具体的摄影题材，而只是针对广泛的摄影内容提供全面的基础教学。事实上，设置一些课程的宗旨在于将摄影放到与声音、录像以及书面文字相同的地位，引导学生更好地利用摄影来与其他人进行沟通和交流。

提出上述这些问题的目的是为了让你更好地做出决定。在正式申请之前，有一点是非常重要的，那就是你必须了解想要从课程中学习到什么，以及你的预期是怎样的。清楚地了解你想要得到什么不仅仅对于你个人是重要的，同时也是跟学院的申请过程直接相关的。当审理人员阅读你的申请表格时，他们会认真地考虑候选人是否有明确的想法和目的。

如果你已经清楚地了解自己想要得到什么，那么现在就需要查找对外公开的信息了。所有的教育机构都在他们的网站上刊登了综合课程的信息，许多学院会非常乐意为你邮寄一份包括课程介绍的宣传册。你需要分析各种可能性，浏览各个课程的分类，查看课程结构、讲师还有毕业生的情况。通过学校网站或者向摄影系和学院办公室递交一份申请，这样你就可以很容易地看到往届学生的作品了。另外，非常重要的一点就是要查阅该校历年来培养出的摄影师的类型。通常，联系到往届的学生是很容易的，你可以向他们询问相关的问题，比如课程的优点和缺点，以及正面的和负面的作用，这些都将与你密切相关。

不要害怕提问题。在申请前，许多有潜力的学生对于询问问题或者与讲师接触感到十分紧张。这种反应是可以理解的，但是这也可能反映出了师生关系问题。记住，接近三万英镑的学费、住宿费、材料费以及时间，这些使你处于投资的边缘，因此你必须要确认所希望进入的学院对自己来说是一个非常正确的选择。

每个国家的学院申请程序都是不同的。但在大多数国家，一般需要申请人将自己感兴趣的、想申请的课程按照优先级建一个列表。即使这不是一个强制性的程序，为自己建立一份这样的列表也是非常可取的，这样你将更加清楚自己的需求，并且准备好了第二选择。

143 练习：研究学院课程

上网确认所有你感兴趣的课程，并且下载课程的相关信息，这样你就可以在了解课程信息的基础上作出明智的决定。

作品集（下图）
在制作作品集时要注意照片的选择，使每一幅照片都要能够与相邻的照片相得益彰，同时还要注意整体的版式设计。另外，使用一种允许你轻松改变照片的装订方式。这样你就可以针对客户调整作品，为客户量身定制最适合的作品展示形式了。

144 练习：联系学院的学生

要一份学生名单，然后看是否能在网站上找到他们的作品。如果他们有个人的网页，那么可以很容易地联系到他们，并询问一些课程方面的问题。

145 练习：为面试做准备

制作一个有重点的简单列表，写下所有你想要说的事情。与其他有相关经验的人一起讨论，他们可以帮助你完善这个列表，并且使其在面试中发挥更大的作用。比较理想的是，在面试的过程中，这个列表可以一直放在你的口袋里。在你特别紧张的情况下，没有人会介意你查阅列表，尤其是在你貌似不经意地把它拿出来的同时说些什么的情况下，例如“可以原谅我快速地查阅一下重要问题的列表来确保我没有忘记任何重点吗？”

146 练习：面试前的技巧

在等待面试的时候，尝试放松，平静地集中你的注意力。避免与前面的面试者闲聊，那会分散你的注意力。在叫到你时，做5次深呼吸，即空气从鼻子吸进，然后由口呼出。面试时尽量保持挺直并且放松的坐姿，尽可能好地表现自己，一切就这么简单！

个人简历

几乎所有的申请模式都需要申请人递交一份自我介绍，这是一个把你之前调查的有关学院和课程的所有信息加以有效利用的机会。你需要解释为何你觉得这个课程对你来说是正确的选择，同样的，为什么你适合这个课程？对于个人简历来说，这是一个不错的开头。

记住，所有你正在申请的学院都设有摄影的学术课程。因此，如果你刚刚从学校毕业，那么他们将会考虑你的考试成绩。如果你没有得到一个好的分数，最好在个人简历里做一下解释，给出情有可原的理由，同时强调你读取学位的能力和信心。（你也许可以通过简历把面试官的注意力转移到你学校的推荐信上。）

确定你清楚地知道自己为何想要学习摄影。认真地考虑你对课程的预期，以及你的职业目标。你有一些从事相关工作的经验吗？是这些经验帮助你做出了决定吗？让面试官们了解你从哪里得到灵感，并且谈谈那些影响你创作风格的艺术家们。

个人简历能够提供一个机会，让面试官了解你曾经参观过哪些展览，阅读过哪些杂志，看过哪些相关的电视节目，或者访问过哪些启发你灵感的网站。

总而言之，任何学院都想发现学生们是好学的，并且他们对摄影是有想法的。认真思考你的摄影事业会受到外界哪些影响，无论是什么。考虑你能够给这门课程带来什么。

如果在申请阶段，你被要求提交作品，那么要认真地选择。考虑照片是如何在一个主题下彼此关联的，这会使你能够更容易地去描述它们。照片可以来自不同的项目，但是主题必须相似。描述照片时，设法谈谈你受到的影响，以及照片如何反映了这个具体的主题。

一定要记住所有写进申请的内容以及提交的作品，面试中有可能会涉及到其中的一些问题。你可以保留一份申请表的复印件，这样就可以熟悉自己都写过什么（面试有可能在递交申请的几个月后），并且可以在面试的当天做好准备。

面试

在面试前，将自己沉浸在摄影中。比如说，去参观展览、阅读书籍和杂志、评论展览，并花些时间来浏览图片。记录下你对以上所有事情的反应，这样你就为面试做好了基础准备。如果其中任何一项对你的作品起到了影响，那就更好了。

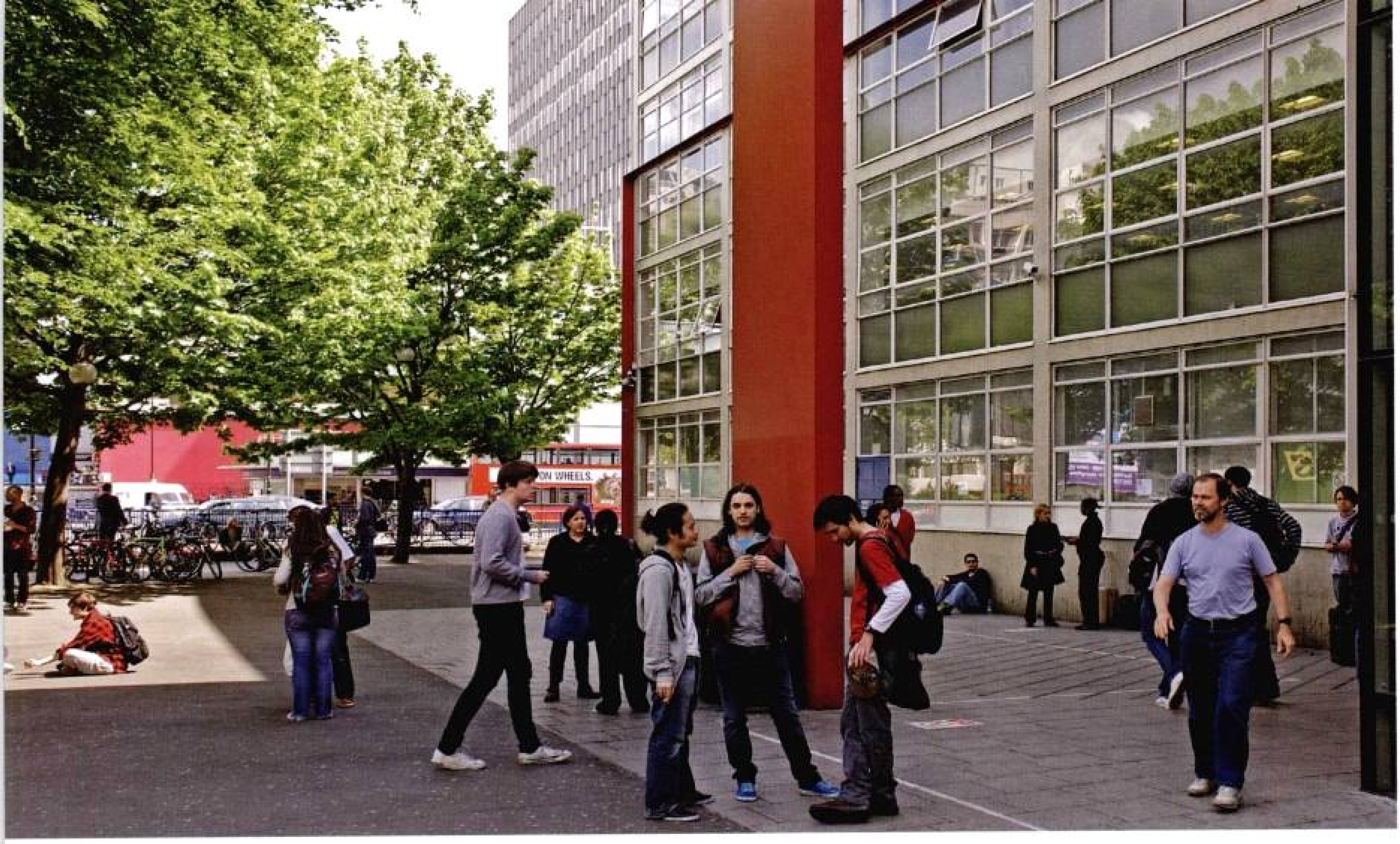
你没有太多的时间把自己介绍给面试小组，差不多只有15分钟而已。因此，对于在面试中你想要说什么、问什么样的问题以及想要展示什么，要保持清晰的思路，不要被任何意外情况打乱。

每个人在面试的时候都会感觉紧张，因此要尝试提升你克服紧张的能力。同时，你还要记住一点，面试官并不想使你犯错，或者让你看起来手足无措。你需要确定他们是否适合你，同样的，他们也需要确认你是否适合他们。告诉他们你如何紧张是一种浪费时间的行为，同时也浪费了证明你是一个优秀候选人的时间。

表现出积极的姿态，自然地微笑，用眼睛看着对方，并且设法在一些环节上与房间内的每一个人进行交流。你必须向面试官们证明，你已经做足了准备工作。比如，你可以描述你不辞辛苦地找到一位往届毕业生，向他咨询一些宣传册没有介绍的、有关课程的问题，这将变成你展示自我的一个闪光点。

在参加面试之前，花5分钟演讲，解释为什么你想学习这项课程、你的激情和热忱以及最终的目标。可以事先在他人面前练习这段演讲，例如请母校的一位老师作听众，并请他提出意见。

展示作品（右图）
尝试找出一组优秀的照片，将它们呈现在对开大小的纸上，从而展示出你根据一个场景所能拍摄出的照片类型。



在学院的合作（上图）
在学院里，你有非常好的机会与其他领域、有不同技能的人合作。你们有可能会因为一些构思而在一起工作，从而展示出你在合作中兼收并蓄的天份（参见本书第108页）。

面试的主要问题

下面是面试时的一些标准问题，当然，可能会以不同的形式来发问：

- 你为什么想要申请这项课程？
- 谁对你有着重大的影响？
- 给你5年的时间，你想去哪里？
- 你会给课程和你的同学带来什么？
- 在过去的5年间，你感觉这个产业最大的变化是什么？
- 你的弱点是什么？

一般来说，你会被要求展示自己的作品。引导人们浏览作品集的方法以及作品集本身的内容必须是经过认真考虑的。展示一个对开大小的作品集，最重要的就是图像内容和文字介绍。花大量的时间和金钱在作品集的装饰上，会使其自身的内容黯然失色。在以后的职业生涯中，会有大量的时间和机会来让你知道这个道理。

147 练习：积极地面试

每年，学院几乎都会面临着名额的短缺和过量的优秀申请。当这类情况出现时，他们会开始重新审查申请表格和面试笔记，以寻找任何接受或者拒绝某人的理由。也许考试成绩会成为决定性的因素，也许他们会记得那个“X”。谁知道呢？重要的是确保在这种情况下，你的申请表内的观点是非常积极的。最有说服力的事情之一，就是可以证明你曾经有相关的工作经验（参见本书第122页）。这种经验也许来自与摄影师一起工作、图片编辑助理的工作、图片社的工作或者在艺术展览馆和书店的工作。要清楚地提供出这些经验与摄影的关联性，这也许将决定着你被接受还是被拒绝。

就业机会

摄影行业是很广泛的，就业机会也不错。社会上存在着大量的就业机会，但是工作不会自动送上门，你需要找到它并努力得到它。

摄影师推销自己作品的工具因网络、博客以及其他电子媒体的出现而得到了飞跃性的提高，但是核心的推销方法一直没变，还是作品集。在将来，主要的自我推销方法将会变成以预约的方式来把作品展示给图片编辑、艺术编辑、设计师、策划以及其他的基金会或者委托机构。作品集应该处于综合营销策略的第一线，包括电子邮件、明信片、电话、网站以及贯穿整个产业的专业广告。

图片编辑是非常忙碌的，他们每天都处于超负荷的状态，有大量的作品需要他们去浏览。所以当他们拒绝会见你，或是在最后一分钟取消预约时，不要去责怪他们。你只需要继续充满耐心地等待对你开放的机会。

了解自我

尝试在自信与自大之间找到平衡点。同时，了解公司和机构内的员工动态。通常，对于年轻的摄影师来说，在与图片编辑建立起关系之前，更为有效的方法是与一些基层工作人员首先建立起关系来。你可以从这些人中获得一点时间和一些建议。

作一名助理

成为一名助理摄影师是加入摄影行业的一条必经之路，尤其是在时尚、广告以及人像摄影领域。从某种程度上来说，协助一名摄影师工作就像在厨房协助一名优秀的大厨。在这个过程中，你能够感受到猛增的紧张感和压力感，但是从"主人"到助理这种转变的经历是极其宝贵的。一般来说，你将从中学到各种窍门和技术，而这在其他情况下是不可能轻易实现的。

作为一名助理，你可以获得关于摄影和后期制作方面的第一手经验。同时，你还能学到许多处理后勤工作的小窍门，比如寻找拍摄场地、化妆和造型、模特中介以及道具等。更重要的是，当你作为一名助理时会被允许租用影棚。

工作经验

纯粹拍照的工作并不是很多，但是，在相关行业还存在着一些工作机会，可以帮助你更好地

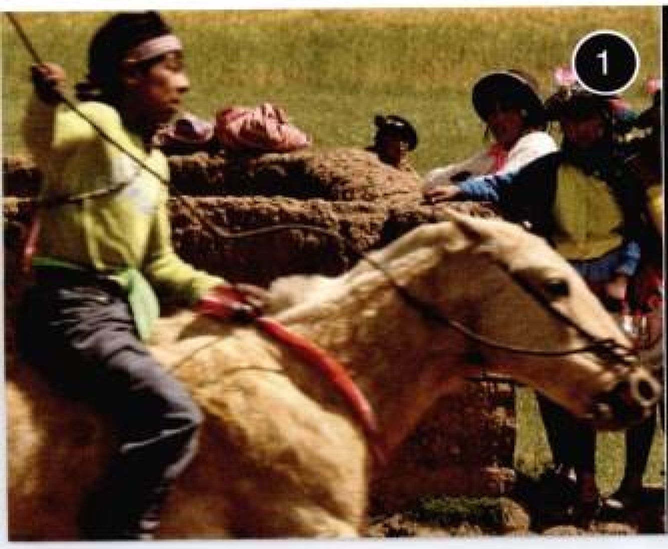
148 练习：制定计划，然后实施

制定一项计划，把它写下来，然后采取行动（阅读12个月的计划，参见对页）。如果你是作为一名摄影师在工作，那么你需要多方面的策略，来把你的摄影师身份与综合的推广计划结合起来。不要等到一切都准备就绪才把计划拿出来实践。计划最好涉及多个领域，比如用一星期的时间关注金融杂志，然后用一星期的时间关注功能杂志，接下来关注新闻报纸。

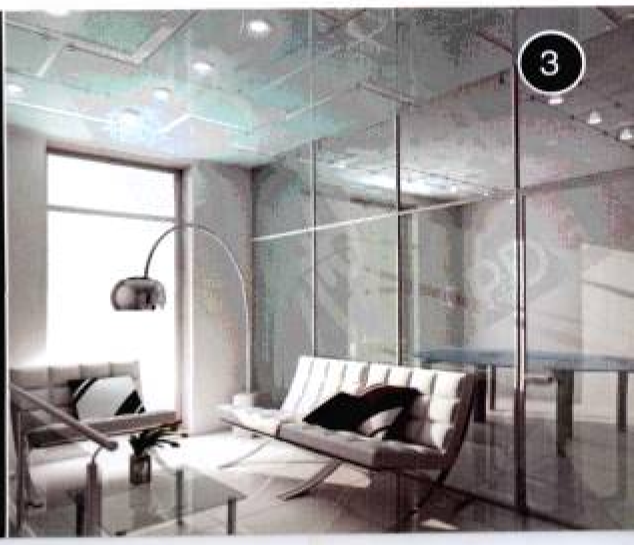
149 练习：寻找工作经验

找一份实习工作，例如担任摄影师的助理或者在相关的领域工作。从学院毕业后积极地参与到摄影工作中是非常重要的，因为当你身边失去了同学这个固定的集体后，会很容易感到孤单和缺乏动力。获得别人对你作品的反馈意见也是极其重要的，这样会使你不至于犯闭门造车的错误。在困难的时候，你从前的同学可以为你提供帮助。

考虑就业领域（下图）
摄影在我们的日常生活中所扮演的角色有很多，因而摄影行业的就业领域是非常广泛的。例如，使我们对遥远的文化有更多了解的摄影（图1），记录珍贵文物（图2），推销产品和生活方式（图3），促进旅游产业（图4），激发我们的味觉（图5），作为一种艺术形式（图6）。


1

2


3

150 练习：为职业生涯奠定基础

一定要记住，毕业后的第一年通常都是最艰难的。努力使其成为奠定未来的基础，并将其作为为找到固定工作而做的准备。你需要既感性又理性地作计划，尝试寻找一些尽可能有用的并且可以从事的工作，虽然可能与摄影无关；或者该工作具有足够的灵活性，可以允许你继续从事摄影实践。

了解摄影这个行业。例如，报纸、杂志、电视公司以及图片社的图片编辑室。

获奖计划和赞助

留意各种针对摄影师的资助机会和获奖机会。你必须记住尽可能多的数据，知道提交作品的期限，并根据时间提前做好准备。在上百种奖项中，世界新闻摄影比赛和POY奖是两个主要的国际性奖项。以世界新闻摄影比赛奖为例，无论你是哪个国家的公民，你所提交的12幅作品将获得与其他任何人的作品完全相同的待遇。

一次飞跃

从事摄影师这份职业不是一个胆怯的选择。在实践中，一方面你要努力地投入到创作出好作品和相关工作中，另一方面你需要找到良好的自我推广手段。这两种工作有些时候看起来处于完全相反的位置，因此在它们之间很难找到平衡。但是要成为一个好的职业摄影师，你必须成功地解决这个问题。一切的核心就是你工作的质量和完整性。总体来说，世界上所有的营销都不能够把煤变成黄金，相反的，如果不采取任何的措施来引起他人的注意，那么最闪亮的金子也将永远不会被人发现。

12个月计划

1月～2月：开始编辑一个联系人的数据库，并进行分类（阅读下面的工作表格），这应该是一个持续的过程。

3月：考虑从供应商那里购买邮件列表（编辑、设计、广告和基金会等）。

4月：编辑一幅作品，用于自我推广。

5月：为你的博客写下介绍文字（参见本书第116页）：我是谁，我做了什么，如何联系我等等。

6月：在博客中展示作品。

7月～12月：运用你选中的营销策略联系数据库中相关的人物。

工作环境	影棚	时尚	静物	广告	野生动植物	风景	新闻	人像	纪实
营销策略： 作品集	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
网页	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
预约	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
工作经验	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
邮寄明信片	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
产业支持： 获奖	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
基金会的资金	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✓
公共基金	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗
工作： 助理	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
打印销售	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
储存库	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
新闻报纸/杂志	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
出版社	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
图片研究	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
通讯社	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
画廊	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✓

4

5

6

资源

最好的学习方法之一就是去研究其他摄影师的作品。我们在下面列出的当代摄影师都在国际上享有盛名，而且他们每个人都具有自己独特的风格。

社会纪实

威廉姆·埃格尔斯顿（William Eggleston，美国）
受家庭的启发，埃格尔斯顿为彩色纪实和艺术摄影建立了里程碑。他在日常生活中寻找素材，比如购物中心和普通的室内，就像雷蒙德·穆尔（Raymond Moore）所形容的"无法传达的平凡事"。

W.尤金·史密斯（W. Eugene Smith，美国）
纪实摄影大师，他创作的系列作品中包含了一些20世纪最有戏剧性和影响力的单幅照片。他非常积极地拍摄了无数令人难忘的辉煌和爱心主题的照片。

埃利奥特·欧威特（Elliott Erwitt，法国）
最伟大的摄影师之一。埃利奥特这样形容自己："从商业的角度来说，是一名专业的摄影师；从职业的角度来说，是一名业余爱好者"。1954年成为了玛格南（Magnum）图片社的一员。他带着相机走遍了全球，他的作品也成为了多部书籍的主题，并且在全世界进行展览。他是一名具有独特视觉幽默感的艺术家和纪实家，其作品跨越了传统、题材以及具体的摄影方法。

沃克·埃文斯（Walker Evans，美国）
美国摄影师，他最著名的作品记录了受到经济大萧条影响的农场。埃文斯在联邦安全署工作时期的大部分作品都是用大画幅8x10 英寸相机拍摄的。他认为，作为一名摄影师，他的目标是使拍摄的图像都是有"文化内涵的、权威的以及卓越的"。他的许多作品都在博物馆里被长期收藏，并被作为如纽约大都会艺术博物馆这类机构的回顾展主题。

罗伯特·弗兰克（Robert Frank，瑞士）
美国摄影界和电影界的传奇人物。他最著名的作品就是在1958年出版的摄影书《美国人》。他对战后美国具有绝对深远的影响，并且因为他这个外来者对美国社会新鲜的和怀疑的看法，而被拿来与托克维尔（Tocqueville）进行比较。

约瑟夫·寇德卡（Josef Koudelka，捷克）
寇德卡花费了很多年的时间来拍摄吉普赛人，使自己的生活方式与他们相同，并与他们一起搬迁和生活。之后他用全景照片描绘了城市和乡村的风景，然而画面中却没有人，以此暗示工业化的影响。

菲利浦·洛卡·迪柯西亚
（Philip Lorca diCorcia，美国）
在1996年到1998年之间，菲利浦在美国、欧洲、亚洲各大城市的街头拍摄了许多著名的生活照片。他使用隐藏光线的摄影技术来出其不意地拍摄那些不知情的路人，从而使他的照片具有了一种纪实与梦幻感并存的独特品质。

唐·麦库林（Don McCullin，英国）
公认的最伟大的战争题材摄影师之一，走遍了世界被战争蹂躏过的地区，通常以隐蔽的拍摄方式来记录事件。他的作品所呈现出的画面是令人痛苦和难忘的。

鲍里斯·米哈伊洛夫
（Boris Mikhailov，俄罗斯）
在40多年的时间里，鲍里斯·米哈伊洛夫坚定地用摄影记录了前苏联政府时期和前苏联解体后动荡的生活。

詹姆斯·纳希微（James Nachtwey，美国）
在过去的30年里，纳希微把自己投身于记录全球的战争、冲突以及批评社会问题的摄影当中。当他想要参与到一些真实的故事中，比如罗马尼亚的孤儿院和索马里饥荒这些对于杂志来说并不感兴趣的事件时，他都会自费去那里。他了解要如何接近主体，或者就像他说的那样"亲密空间里存在着的主体"，同时他的作品向观众传递了一种紧密感。

马丁·帕尔（Martin Parr，英国）
帕尔拍摄了大量的摄影项目。他倾斜相机拍摄社会纪实照片的独特手法，他对摄影文化的投入，以及他创新的作品共同提高了他的国际知名度。

塞巴斯蒂奥·萨尔加多
（Sebastião Salgado，巴西）
巴西社会纪实摄影师及新闻摄影记者。他着重拍摄落后国家工人的社会纪实照片。Long-time美术馆的艺术总监哈尔·古尔德（Hal Gould）认为萨尔加多是21世纪初期最重要的摄影师，并且在纽约为他举办了第一次个人作品展。

亚历克·苏思（Alec Soth，美国）
亚历克·苏思花费了5年的时间以自己的方式在密西西比河流域进行拍摄，用8x10英寸相机记录下了他所看到的场景和人物。

风景

罗伯特·亚当斯（Robert Adams，美国）
他最著名的系列作品描述了城市侵占美国西部自然风景区的景象。

爱德华·伯汀斯基（Ed Burtynsky，加拿大）
爱德华用大画幅相机拍摄的强有力的且细节丰富的彩色照片展现了工业对自然的吞噬。

杰姆·索瑟姆（Jem Southam，英国）
索瑟姆从20世纪70年代开始至今拍摄的一系列彩色风景照片都是值得称赞的，他能够非常耐心地观察某一处场景在几个月甚至是几年中所发生的变化。

乔尔·斯坦菲尔德（Joel Sternfeld，美国）
斯坦菲尔德表现美国路边风情的大画幅彩色照片拓宽了传统的风景题材，他本人也因此而享有声誉。

马西莫·维特利（Massimo Vitali，意大利）
维特利拍摄的迷人的大尺寸彩色作品描述了人们在闲暇时间玩耍的场景，包括沙滩场景、滑雪场景以及旅游圣地。

时尚

安妮·莱波维兹（Annie Leibovitz，美国）
在莱波维兹担任《Rolling Stone》杂志首席摄影师的10年间，她提高了自己的拍摄技能，包括使用大胆的原始色彩和令人惊讶的姿势。

马里奥·特斯蒂诺（Mario Testino，意大利）
时尚界最受欢迎的摄影师之一，他以优雅而精巧的拍摄风格来表现时装设计场景，并因此而闻名世界。

人像

赖拉克·迪克斯特拉（Rineke Dijkstra，荷兰）
用系列照片来描述小学生、十几岁的俱乐部会员、青少年泳客以及产后妇女。为了去除现代生活的束缚，通常她表现的人物的衣着都很少。

史蒂夫·派克 （Steve Pyke，英国）
20世纪80年代，派克以他独特的人像特写风格而享誉世界。派克的社论和个人作品都贯穿着同一条主线，那就是他一直在不懈地研究一个问题，即人物的面部可以向观者展示出什么。

家庭和教派

理查德·比林汉姆（Richard Billingham，英国）
比林汉姆用摄影记录了他混乱的家庭以及他们所面临的贫穷。这些令人不安的快照使比林汉姆在上世纪80年代中期非常有名。

南·戈尔丁（Nan Goldin，美国）
上世纪80年代拍摄了一系列非常有影响的照片，残忍而诚实地记录下了她的波希米亚朋友们——沉迷毒品、异装癖者、俱乐部会员和受虐爱好者。

莎莉·曼（Sally Mann，美国）
被《Time》杂志形容为"美国最伟大的摄影师"，她为自己的孩子们拍摄的如谜一样难以理解的大型黑白照片是非常著名的。

尼古拉斯·尼克松（Nicholas Nixon，美国）
尼古拉斯最著名的就是他目前正在进行的人像摄影工作，每一年他都会在不同的场所拍摄他的妻子和妻子的三个姐妹。尼古拉斯同时也从事纪实摄影中许多传统主题的拍摄，即人类以及人类生活最本质的照片。

艺术

索菲·卡勒（Sophie Calle，法国）
法国著名的摄影家和表演艺术家。她把自己置于这样的一个情境中，即她本人以及她所遇到的人们都是虚构的。她被称为侦探，她的作品体现了天生的好奇心。

辛迪·舍曼（Cindy Sherman，美国）
舍曼乔装打扮并把自己作为拍摄的对象，显然，这些图像并不是自画像。更恰当的说法是，舍曼把自己当作一种工具，来表现各种各样的问题。

格里高利·克鲁德逊
（Gregory Crewdson，美国）
格里高利利用胶片技术，通过精心的设置并装配照明来拍摄带有大量精彩细节的照片，从而完成对故事的讲述。

安德列亚斯·古斯基（Andreas Gursky，德国）
古斯基拍摄的大尺寸彩色照片以一种尖锐而批判的态度审视资本主义的影响和全球化的现代生活。

托马斯·卢夫（Thomas Ruff，德国）
在上世纪80年代初期，卢夫的人像作品被人们广泛称赞，之后这些作品被大规模印刷。

杰夫·沃（Jeff Wall，加拿大）
著名的大画幅摄影师，拍摄对象从城市风景的某个平凡角落到精心布置的动人场景（借鉴了19世纪历史画的规模和复杂性）。

学院及课程推荐

伦敦传媒学院
Elphant and Castle
London SE1 6SB
T: +44(0)20 7514 6569
www.lcc.arts.ac.uk
BA(Hons)摄影

伦敦金斯顿大学
River House,53-57 high Street Kingston upon Thames
Surrey KT1LQ
T: +44 (0)20 8417 9000
www.kingston.ac.uk
BA(Hons)摄影

法尔茅斯艺术学院
Woodlane,Falmouth
Cornwall TR11 4RH
T: +44 (0)1326 211077
ww.falmouth.ac.uk
BA(Hons)摄影

伦敦南岸大学
90 London Road
London SE1 6LN
T: +44 (0)20 7815 7815
www.lsbu.ac.uk
BA数字摄影

罗汉普顿大学（伦敦）
Erasmus House,
Roehampton Lane
London SW15 5PU
T: +44(0)20 8392 3000
BA摄影

坎伯威尔艺术学院
Peckham Road
London SE5 8UF
T; +44 (0)20 7514 6302
www.camberwell.arts.ac.uk
BA(Hons)摄影

博尔顿大学
Deane Road,Bolton BL3 5AB
T: +44 (0)1204 90060
www.bolton.ac.uk
BA(Hons)摄影（非全日制）

曼彻斯特艺术学院，曼彻斯特都会大学
Chatham Building,
Cavendish Street
Manchester M15 6BR
T: +44 (0)161 247 1751
www.photography.mmu.ac.uk
BA(Hons)摄影

布莱普尔与菲尔德学院（兰卡斯特大学）
Palatine Road,Blackpool
Lancashire FY1 4DW
T: +44(0)1253 504448
www.blackpoll-photography.org.uk
BA(Hons)摄影

德蒙特福德大学
The Gateway,
Leicester,LE1 9BH
T: +44 (0)116 255 1551
www.dmu.ac.uk
BA(Hons)摄影&录像

格拉摩根大学
Pontypridd,Wales CF37 1DL
T: +44 (0)1443 480480
www.glam.ac.uk
BA(Hons)摄影

密德萨斯大学
The Burroughs,London
NW4 4BT
T: +44 (0)20 8411 5555
www.mdx.ac.uk
BA(Hons)摄影

创意艺术学院（FARNHAM）
Falkner Road,
Farnham,Surrey
GU9 7DS
T: +44 (0)1252 722441
www.ucreative.ac.uk
BA(Hons)摄影

萨福克大学
Waterfront Building,
Neptune Quay
Ipswich,Suffolk IP4 1QJ
T: +44(0)1473 338000
www.ucs.ac.uk
BA(Hons)摄影

普利茅斯大学
Drake Circus,
Plyomouth,PL4 8AA
T: +44 (0)1752 600600
www.plymouth.ac.uk
BA(Hons)摄影

德比大学
Kedleston Road,Derby
DE22 1GB
T: +44 (0)1332 590500
ww.derby.ac.uk
BA(Hons)摄影

伦敦时装学院
20 John Princes Street,London W1G OBJ
t: +44 (0)20 7514 7407
www.fashion.arts.ac.uk
BA(Hons)时尚摄影

威斯敏斯特大学
309 Regent Street,London
W1B 2UW
T: +44 (0)20 7911 5000
www.westminster.ac.uk
BA(Hons)摄影艺术学

诺丁汉特伦特大学
Burton Street,Nottingham
NG1 4BU
T: +44 (0)115 941 8418
www.ntu.ac.uk
BA(Hons)摄影

布莱顿大学
Grand parade,Brighton
BN2 0JY
T: +44 (0)1273 600900
http://arts.brighton.ac.uk
BA(Hons)摄影

威尔士大学，新闻
Lodge Road,Newport,
NP18 3QT
T: +44 (0)1633 432210
http://amd.newport.ac.uk
BA(Hons)纪录片摄影

布莱普尔与菲尔德学院（兰卡斯特大学）
Ashfield Road,Bispham
Blackpoo,FY2 0HB
T: +44 (0)1253 352352
www.blackpool.ac.uk
BA(Hons)野生动植物和环境摄影

布拉德福德大学
Great Horton Road,
Bradford BD7 1AY
T: +44 (0)1274 433004
www.bradfordcollege.ac.uk
BA(Hons)摄影（编辑、广告和艺术）

菲尔顿学院
Filton Avenue,Filton BS34 7AT
T: +44 (0)117 909 2255
www.filton.ac.uk
摄影学位

索引

24～70mm镜头 56
28mm镜头 82
35mm画幅 54，55
35mm镜头 56，82，85
50mm镜头 56，82
200mm镜头 56
800mm镜头 56

A

A图像 114
埃夫登，理查德 8，30
埃格尔斯顿，威廉姆 58，124
埃利奥特·欧威特 124
埃文斯，沃克 124
爱德华，威斯顿 32，37

B

白平衡 58，61～62，63，76
白色背景 29
包围曝光 86
贝利，大卫 8，30
备用 34
背景 29
  干扰元素 96
  人像摄影 40
  影棚摄影 29
比林汉姆，理查德 124
毕达哥拉斯 92
编辑 110～115
  数码后期处理 78～79
  纪实摄影 44
  冲印照片 113
便携式影棚 29，53
变焦镜头 51，56～57，84
标准镜头 82，84
伯汀斯基,爱德华 124
博客 116
博客展示 116～117
捕捉情感 102～103
捕捉瞬间 20
捕捉运动 39
  闪光模糊 66
  风景摄影 36
  野生动植物摄影 34

C

彩色 76
彩色滤镜 60
彩色摄影 58
  数码 76
  数码后期处理 78～79
  滤镜 60～61
  白平衡 58，61～62，63，76
测光表 52～53
产品摄影 33
长焦镜头 34，56～57，82～85
长时间曝光 20
超焦距 84
冲印 114，115
冲印照片 75，113
创意 106～108

D

大画幅 50，55
戴安娜 50
单反相机（SLR） 50
道德 22～23
灯光影棚 28
电脑连接 52
电影 20
定场镜头和结束镜头 115
豆袋 53
独脚架 52～53
对比 92，96～97
对称 96
多媒体 109，111
多云天气 79

E

20分钟原则 16
法国 23

F

Facebook 17
Flickr 17
反光板 41，53
反光伞 66
放大镜 112
风景摄影 36
  增加深度 93
  黑白 37，69～71
  包围曝光 86
  捕捉瞬间 20
  色彩和光线 37
  构图 36
  艺术传统 36
  前景 36
  黄金时段 86～87
  光线 86～87
  全景 54～55
  广角镜头 56，84～85

G

干扰元素 96
高对比度 87
戈尔丁，南 125
工作经验 122
工作中的人们 104～105
构图 36
古斯基，安德列亚斯 125
相互作用 27，100～101
光圈设置 83
光线 86～87
广告 59，123
广角镜头 56，84～85

H

海鸥 50
汉密尔顿，大卫 6
好而佳 50
和谐 92
赫瑟林顿，蒂姆 108
黑白 37，69～71
  彩色 76
  相版 112
  编辑 112
  文件夹 77
  手动模式 18，65
  后期处理 78
  快门延迟 77
  白平衡 58，61～62，63，76
黑白摄影 68
  数码相机 68，70
  写实电影 63
  4种或6种墨色冲印 75
  风影摄影 36
  阴影 89
黑色背景 29
红眼 64
后期处理 78
忽略 20
互补色 58
画幅 54～55
画面构成 87
  风景摄影 36
  透视 95
  正形和负形 97
  正方形画面 55
  静物摄影 32
  对称 96
  倾斜取景 21
  纵向取景（人像） 21
画面与构图 21，92～97，115
  背景 96，97
  黑白摄影 68
  检查 112
  溢出 77
  干扰元素 96
黄金分割 92
黄金时段 86～87
获得许可 22～23

J

JPEG文件 70，76
肌理 92，96
纪实摄影 68，79
剪贴簿 15
剪影和投影 89
检查 112
简单 29，32，92
简洁 96
简介 17
胶带 53
胶片相机 61
纪实摄影 44
焦点 96
焦距 56～57
街灯 91
街头摄影 26～27
  道德 22～23
  忽略 20
景深 83
静物家庭影棚 32
静物摄影 32～33
镜头 50～51，56～57，82～85
就业机会 122～123

K

卡蒂埃-布列松，亨利 6，8
卡勒，索菲 125
坎宁安，伊莫金 37
卡帕，罗伯特 57
开尔文 58
克鲁德逊，格里高利 125
寇德卡，约瑟夫 114
快门速度 65
快门延迟 77
快照 14

L

Lightroom 78
Lomo 50
Lomo摄影 50
莱波维兹，安妮 124
赖拉克，迪克斯特拉 124
类似色 58
卢夫，托马斯 125
滤镜 60～61
旅行摄影 11
罗森塔尔，乔 98
洛卡·迪柯西亚，菲利浦 124

M

玛格南图片社 6
麦库林，唐 6，124
曼，莎莉 124
媒体/大画幅 55
美国 22，23
米哈伊洛夫，鲍里斯 124
明暗对比 70
模特授权书 23

N

内部的 28，112
  博客展示 116～117
  主页 109
纳希微，詹姆斯 124
耐心 26，35
尼克松，尼古拉斯 124
牛顿，赫尔穆特 8，30

P

Photo Mechanic 112，115
Photoshop 76，78~79
帕尔，马丁 124
拍摄时的观察 22
派克，史蒂夫 124
偏振镜 60
平衡闪光 66
曝光不足 79

Q

器材 49~57
前景 36
倾斜取景 21
区域系统 70
全画幅 55
全景 54~55

R

人像摄影 19，40
　衣着 124
　构图 36
　景深 83
　眼睛 94
　闪光灯摄影 64
　获得许可 22~23
　照明 40~41
　多云天气 79
　柔光箱/反光伞 66
人造光线 63，90~91
日光 86~87
　在白天长时间曝光 20
　闪光灯摄影 64
日光和色彩 59
柔光箱 66
瑞士军刀 53

S

萨尔加多，塞巴斯蒂奥 104，124
三分法 92~93，96
三脚架 52~53，72
色彩和光线 37
色彩平衡 79
色轮 58
色温 58，76
闪光灯摄影 64
　平衡闪光 66
　器材 51~52
闪光模糊 66
　长时间曝光 20
　外置闪光灯 67
　快门速度 65
索瑟姆，杰姆 124
舍曼，辛迪 125
社会摄影 19
摄影的道德规范 22~23
　新闻摄影 39
　野生动植物摄影 45
时尚摄影 8，19，30~31，
　78，107，124
照明 91
杂志版面 31
视觉化 8，44
手动模式 18，65
数码 76
数码摄影 76
数码相机 68，70
数码后期处理 78~79
史密斯，W.尤金 124
斯坦菲尔德，乔尔 124
苏思，亚历克 124

T

坦，阿拉斯泰尔 41
特斯蒂诺，马里奥 124
题材 25
体育摄影 39，84
填充式闪光 64~65，67
透视 95

W

玩具人偶 33
微距镜头 35
外置闪光灯 52
维特利，马西莫 124
文件夹 77
沃，杰夫 125
钨丝灯 63

X

戏剧化的效果 83，94
相版 112
相纸 74~75
象征 96
小型闪存卡 52
写实电影 63
新闻摄影 38~39
信任 22
休闲的照片 16
学院申请 118~121

Y

亚当斯，安塞尔 37，70，90
亚当斯，罗伯特 124
研究 8，20，21
　黑白摄影 68
　博客 116
　电影 20
研究其他人的作品 20
眼睛 94
野生动植物摄影 25，34~35，
　56，84
夜景摄影 72
衣着 124
艺术传统 36
艺术摄影 125
溢出 77
阴影 26，37
　戏剧化效果 83，94
　闪光灯摄影 64
隐私权 22
影棚摄影 28~29
　背景 29
　照明 28~29
　媒体/大画幅 55
　便携式影棚 29，53
硬件 75
油画 20，32
月光 73
允许 22

Z

杂志版面 31
在白天长时间曝光 20
在线 63
增加深度 93
照明 91
　人造光线 63，90~91
　包围曝光 86
　明暗对比 70
　彩色摄影 58
　日光和色彩 59
　数码摄影 76
　器材 53
　黄金时段 86~87
　风景摄影 36
　夜景摄影 72
　多云天气 79
　人像摄影 19，40
　反光板 41，53
　柔光箱/反光伞 66
　静物摄影 33
　影棚摄影 28~29
　白平衡 58，61~62，63，76
正方形画面 55
正形和负形 97
中画幅 50，53，54
珠宝摄影 32
主页 109
助手 30
自动设置 65
自画像 125
自我表达 103
纵向取景（人像）21
租用 50

致 谢

作者致谢

在此，我要感谢我的学生们——来自于伦敦传媒学院的摄影记者和纪实摄影系2009届本科班学生。本书内大部分的照片都是由这个卓越的天才摄影团队提供的（团队成员如下），使本书能够展示出世界各地各类风格的优秀照片。

安娜·卡罗琳·里德（Ana Caroline Reid）；柯丝蒂·费里德（Kirstine Fryd）；兰·巴斯韦尔（Ian Buswell）；朱莉安娜·纳吉（Julianna Nagy）；朱利安·拉斯（Julian Lass）；安东尼奥·埃斯卡兰特（Antonio Escalante）；弗雷·纳贾德（Freya Najade）；瓦伦丁娜·斯基瓦尔迪（Valentina Schivardi）；邓肯·罗伯逊（Duncan Robertson）；布雷特·范·奥尔特（Brett Van Ort）；查理·哈奇-巴恩韦尔（Charlie Hatch-Barnwell）；哈里·达顿（Harry Dutton）；西格弗里德·莫多拉（Siegfried Modola）；卡伦·李（Kalen Lee）；尔塔塔·莫雷拉斯（Marta Moreiras）；阿尔诺·奥里奥尔·桑切斯（Arnau Oriol Sanchez）；劳.马克斯·韦尔斯特德（Lao Max Wellstead）；西尔维·科安达（Silvie Koanda）；马尔科·帕完（Marco Pavan）；普洛米·巴苏（Poulomi Basu）；尼尔·奥尔德里奇(Neil Aldridge)；布里奥妮·坎贝尔（Briony Campbell）；熊思思（Sisi Xiong）；内利·阿麦特瓦（Nelli Ahmetova）。

我还要感谢以下摄影师：

约翰·比格斯（John Biggs）：p.110—113 齐.内尔松（Zed Nelson）：p.41tl 阿拉斯泰尔·塞恩（Alastair Thain）：p.99t 亚当·帕特森（Adam Patterson）；萨姆·斯特里克兰（Sam Strickland）；乔斯·巴塞拉尔（Jose Bacelar）；格洛法纳·德尔·萨尔托（Giovana Del Sarto）；波利纳·卡卢奇（Pawlina Carlucci）。

同时也要感谢下列机构为本书提供图片：

Photo Mechanic

奥林巴斯相机

佳能相机

Billingham相机包

出版商致谢

我们谨对以下为本书提供图片的朋友们表示感谢：

p.7 亨利·卡蒂埃-布列松/玛格南图片社

p.8 Aperture出版社

p.14tr, p.14br, p.15bl, p.36bl, p.36br, p.90t,p.91tc 露丝·帕特里克（Ruth Patrick）

p.19tl, p.33tl, p.93tl, p.123bc 菲尔·威尔金斯（Phil Wilkins）

p.20cl, p.20bl,p.90cl,p.90cr,p.90bl,p.90br 罗勃·百利（Rob Baillie）

p.27bc, p.27br, p.99bl 埃克特·麦肯齐（Hector Mackenzie）

p.41b, p.68l, p.69cl, p.69c, p.69cr, p.89b 萨拉·贝尔（Sarah Bell）

p.30—31卡罗琳·利明（Caroline Leeming）www.carolineleeming.com

设计师：p.30t 拉拉·米亚尔（lara Myall）;p.30bl, p.30br 安东尼娅·克拉斯科夫斯基（Antonia Kraskowski）;

p.31cl 卡尔利·史密斯（Carly Smith）;p.31tr 萨洛米·莫诺（Salome Munuo）;p.31b路易斯·克拉克（louise Clarke）;

p.77br 詹姆斯·纳德（James Nader）www.jamesnader.com

由大卫·克劳福德（David Crawford）委托拍摄的照片：p.55bl,p.55bc,p.55br,p60tl,p.60tr,p.60br,p.61bl,p.61bc,p.61br,p.61tr,p.64bl,p.64br,p.67br,p.71bl,p.71br,p.83tl,p.83tr

注：b即下图，bc即下中图，bl即下左图，br即下右图，c即中图，cl即中左图，cr即中右图，t即上图，tc即上中图，tl即上左图，tr即上右图。

尽管已经尽一切努力来确保许可并追踪和正确地维护所有引用图片的版权，我们为仍然可能存在的遗漏之处和不妥之处表示歉意，并将尽力在以后的版本中加以修改。